

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL

MAESTRÍA EN PERIODISMO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TESIS

El graffiti comunicación, arte y cultura

Director: Germán Retola

Angélica María Rodríguez Mahecha.

Buenos Aires

2021

Agradecimientos

Esta parte fue la última que redacte en esta tesis, porque tiene un carácter tan especial en todo el proceso que he venido desarrollando, no solo en la expansión de mi conocimiento, sino como ser humano.

Quiero agradecer como primero a la Argentina, por abrirme las puertas y ser un lugar que me permitió estudiar mi maestría, y poder compartir tan gratos momentos entre mis compañeros de distintas nacionalidades, un país nuevo, vivir sola y por mí misma.

Después quiero agradecer a la facultad de Periodismo de la Universidad de la Plata, quienes aportaron de manera increíble en mi desarrollo intelectual como periodista, al vivir la experiencia de estudiar en el extranjero, y además de su fuerza revolucionaria e igualitaria, que me contagio siempre para estar orgullosa del lugar donde se hacían grandes mis pensamientos.

A mi padre, quien desde siempre opto por enseñarme que la intelectualidad es uno de los mejores caminos para enfrentar la vida, y apostar siempre por este camino que me ha hecho transitar uno de los mundos más dinámicos y enriquecedores que se pueda uno encontrar.

A mi madre, quien con sus palabras y cariño me ha alentado siempre a ser el ser que soy, a transformarnos hacia lo bueno, pero sobre todo a permanecer auténticos y sin perder la esencia de lo que somos.

Y a todos aquellos que, por medio de todos estos años, me acompañaron de una u otra manera en este proceso, en esta lucha que a pesar de lo ires y venires se culmina, como ya hace algunos años en mis visiones y pensamientos.

Llena de agradecimiento y felicidad.

Angélica María Rodríguez Mahecha

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	10
DISEÑO METODOLOGICO	14
PRIMER CAPÍTULO – VALOR SIMBÓLICO Y METAFÓRICO QUE TIENE EL GRAFFITI	15
1.1 INTRODUCCION.....	15
1.2 VALOR SIMBÓLICO Y METAFÓRICO QUE TIENE EL GRAFFITI.	15
1.3 Entrevista <u>Sasha Primo</u>	28
1.4Análisis Gráfico Capítulo 1	37
SEGUNDO CAPÍTULO –Graffiti Integración entre la metáfora, la comunicación, el arte y la realidad..	43
2.1 INTRODUCCION.....	43
2.2 GRAFFITI: INTEGRACIÓN ENTRE LA METÁFORA, LA COMUNICACIÓN, EL ARTE Y LA REALIDAD.	43
2.3 Entrevista Fett	55
2.4Análisis Gráfico Capítulo 2.....	59
2.5 Entrevista Woe	69
2.6 Análisis Gráfico Parte segunda Capítulo 2	74
TERCER CAPÍTULO – EL GRAFFITI COMO MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA.....	85
3.1 INTRODUCCION.....	85
3.2 EL GRAFFITI COMO MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA.....	85
3.3 Entrevista Era.....	101
3.4 Análisis Gráfico Capítulo 3.....	108
4. CONCLUSIÓN.	118

TABLA DE ILUSTRACIONES

IMAGEN INTRODUCTORIA: NOSOTROS SOMOS LA LUZ DEL PUEBLO- WOE ARTISTA DE GRAFITI 9

ILUSTRACIÓN 1: MUNDO COLECTIVO CULTURAL, QUE BUSCA INTEGRARNOS A TODOS EN SUS EXPRESIONES. 18

ILUSTRACIÓN 2: POR MEDIO DE LA ANALOGÍA EL MUNDO ENTERO ADQUIERE SENTIDO (HABERMAS, 1999).ASÍ SE VISLUMBRA EN REPRESENTACIONES SIMPLES PERO COMPLEJAS COMO ESTE MURAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EL CUAL SOLO TIENE LA FIRMA DE SU AUTOR, NO LLEVA UN TÍTULO QUE ADECUE O DE UN LINEAMIENTO A SU MENSAJE, CONSTITUYÉNDOSE SU UNIDAD EN LA COMUNICACIÓN EN EL MUNDO OBJETIVO, EL CUAL PODRÍAMOS HABLAR DEL AMOR EN PAREJA 22

ILUSTRACIÓN 3: “EL MITO CONSTRUYE UN GIGANTESCO JUEGO DE ESPEJOS EN EL CUAL LA RECÍPROCA IMAGEN DEL MUNDO Y DEL HOMBRE SE REFLEJA HASTA EL INFINITO Y SE COMPONE Y RECOMPONE EN EL PRISMA DE LAS RELACIONES ENTRE NATURALEZA Y CULTURA” (HABERMAS, 1999). 24

ILUSTRACIÓN 4: REPRESENTAR NUESTRA REALIDAD Y TRANSFORMARLA EN NUESTRO MUNDO DE LOS SIMBÓLICO. 26

ILUSTRACIÓN 5: LOS PROCESOS COMUNICATIVOS, SURGEN COMO NECESIDADES NATURALES DE NUESTRA EXPRESIÓN. (TOMADA EN BARRIO COLEGIALES BUENOS AIRES, ARGENTINA. 2015) 37

ILUSTRACIÓN 6: EL GRAFITI COMO GUÍA, PUNTO DE ENCUENTRO 37

ILUSTRACIÓN 7: FORMA DE HACER MATERIAL LOS PENSAMIENTO 37

ILUSTRACIÓN 8: AUNQUE EL TIEMPO PASE, LA HUELLA CREATIVA PERMANEZCA VIVA. 38

ILUSTRACIÓN 9: ANTROPOMORFISMO, MEZCLA DE LAS FORMAS DE LA NATURALEZA Y LA CULTURA. 38

ILUSTRACIÓN 10: LA CALLE, ESCENARIO PÚBLICO, SIN RESTRICCIONES DE MIRADAS, EN DONDE LOS PENSAMIENTOS SALEN A FLOTE. (TOMADA EN BARRIO PALERMO, ARGENTINA 2015) 40

ILUSTRACIÓN 11: LA IMAGEN PUEDE REFORZAR LA PALABRA, CONTRADECIRLA, IRONIZARLA, CONTRIBUYENDO A UNA NUEVA SIGNIFICACIÓN. (TOMADA EN BARRIO PALERMO, ARGENTINA 2015) 40

ILUSTRACIÓN 12: PERCEPCIÓN ÚNICA, NO REPETITIVA, NO MASIFICADA. 40

ILUSTRACIÓN 13: NATURALEZA QUE SE REPITE, ES EL ALMA DE LO SIMBÓLICO. 41

ILUSTRACIÓN 14: LA VALIDEZ DEL MUNDO OBJETIVO Y SUBJETIVO A LA VEZ, MANERAS DE HACER VIVENCIAL EL MUNDO (TOMADA EN BARRIO PALERMO, ARGENTINA 2015) 41

ILUSTRACIÓN 15 : EL LÍMITE SERÁ ENTONCES, LA MEDIDA DE RACIONALIDAD QUE CADA INDIVIDUO LE INCORPORA 42

ILUSTRACIÓN 16: SURREALISMO URBANO 42

ILUSTRACIÓN 17: ESTOS ROSTROS QUE NOS RECUERDAN NO SOLO NUESTROS ABORÍGENES, SINO TAMBIÉN NUESTRA GENTE DEL COMÚN, TODOS LOS QUE HABITAMOS Y HACEMOS PARTE DEL CONJUNTO DE NUESTRA SOCIEDAD. 45

ILUSTRACIÓN 18: “EXTENSIONES DE METÁFORAS ONTOLÓGICAS, QUE NOS PERMITEN DAR SENTIDO A FENÓMENOS DEL MUNDO EN TÉRMINOS HUMANOS” (JOHNSON, 1980). 47

ILUSTRACIÓN 19: ES AQUÍ DONDE NO LA ESPECIFICIDAD DEL CONCEPTO, SINO EN LA MEZCLA DE ELEMENTOS SE CREA ESTA METÁFORA QUE DA SENTIDO, ENTRE ÉL BEBE, LA LUPA, LA VACA, EL MAÍZ Y EL OJO QUE OBSERVA PODEMOS REDEFINIR CON SENTIDO PROPIO UN CONCEPTO DE LA ALIMENTACIÓN, VISLUMBRANDO TODOS ESTOS ELEMENTOS SIMBÓLICOS QUE NOS QUIEREN LLEVAR A UN TODO O A UNA IDEA PROPIA Y DARLE VIDA POR MEDIO DE LO VISUAL O DE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA METÁFORA OBTENIDA. 50

ILUSTRACIÓN 20 51

ILUSTRACIÓN 21: “EL SURREALISMO ES EL “RAYO INVISIBLE” QUE NOS PERMITIRÁ UN DÍA TRIUNFAR SOBRE NUESTROS ADVERSARIOS, “NO TIEMBLÉS, ADEFESIO”. ESTE VERANO LAS

ROSAS SON AZULES, LA MADERA ES VIDRIO. LA TIERRA ENVUELTA EN SU VERDOR ME IMPRESIONA TAN POCO COMO UN FANTASMA. VIVIR Y DEJAR VIVIR SON SOLUCIONES IMAGINARIAS. LA EXISTENCIA ESTÁ EN OTRA PARTE.” (BRETON, 2012). FOTOGRAFÍA: CAMILO RODRÍGUEZ, GRAFFITI CALLE 26., BOGOTÁ, COLOMBIA 2015.	55
ILUSTRACIÓN 22: (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015)	59
ILUSTRACIÓN 23: (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015)	60
ILUSTRACIÓN 24: MURO SOLITARIO QUE AL SER PINTADO COBRA POR SÍ SOLO, VIDA.	60
ILUSTRACIÓN 25: TINTA HECHA FIGURAS Y FORMAS, MEZCLA DE SENSACIONES, RITMO Y PARTE ASÍ DE NUESTRA REALIDAD. (TOMADA SOBRE LA CALLE 26 CON DÉCIMA, BOGOTÁ 2015)	61
ILUSTRACIÓN 26: EL GRAFFITI ES UNA EXPRESIÓN, UNA FORMA DE GRITAR MÁS FUERTE QUE LOS DEMÁS. (FETT) (TOMADA EN CALLE DÉCIMA, BOGOTÁ 2015)	61
ILUSTRACIÓN 27: CONCEPCIÓN ANIMADA DEL MUNDO (TOMADA EN CALLE CARACAS, BOGOTÁ 2015)	62
ILUSTRACIÓN 28: (TOMADA EN CALLE CARACAS, BOGOTÁ 2015)	62
ILUSTRACIÓN 29: NUESTRA CAPACIDAD DE RECORDAR Y CREAR NOS CONCEDE EL APRECIO HACIA EL ARTE CALLEJERO, Y ESE SE COMPLETA CON LA EXPERIENCIA DE QUIEN DECIDE APOSTAR A ESTE PLANO COMUNICATIVO	63
ILUSTRACIÓN 30: USO DE ESPACIO NO CONVENCIONAL PARA EL ARTE, Y ASÍ EL ARTE PARA TODOS. (TOMADA EN CALLE CARACAS, BOGOTÁ 2015)	63
ILUSTRACIÓN 31: LA TRASFORMACIÓN DE LOS LUGARES, TAMBIÉN HACE PARTE DEL SENTIDO METAFÓRICO QUE GENERA LA PRÁCTICA DEL GRAFFITI. (TOMADA EN CALLE CARACAS, BOGOTÁ 2015)	64
ILUSTRACIÓN 32: NADIE EN REALIDAD TE VA A ENSEÑAR A PINTAR O A UTILIZAR UN AEROSOL, ES SALIR A LA CALLE Y COMENZAR A HACERLO. (FETT, ARTISTA DE GRAFFITI) (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015)	64
ILUSTRACIÓN 33: EL AEROSOL TE DA UNA VELOCIDAD, UNA COORDINACIÓN DEL DEDO, UN CONTROL ABSOLUTO DE LO QUE ES UN AEROSOL ARTÍSTICO. (FETT, ARTISTA DE GRAFFITI) (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015)	65
ILUSTRACIÓN 34: EL AEROSOL TE DA UNA VELOCIDAD, UNA COORDINACIÓN DEL DEDO, UN CONTROL ABSOLUTO DE LO QUE ES UN AEROSOL ARTÍSTICO. (FETT, ARTISTA DE GRAFFITI) (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015)	66
ILUSTRACIÓN 35: MOVIMIENTO FÍSICO, LLENO DE ARMONÍA. (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015)	67
ILUSTRACIÓN 36: CONCEPCIÓN ANIMADA DEL MUNDO. (TOMADA EN CALLE 26 CON CARACAS, BOGOTÁ 2015)	67
ILUSTRACIÓN 37 : EL ARTISTA GENERA SU PROPIA METONIMIA Y LA TRASLADA A MENTES INIMAGINADAS, CREANDO CUALIDADES DE SENTIDO. (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015)	68
ILUSTRACIÓN 38: EL GRAFFITI ME DEJO UNA POSICIÓN CRÍTICA FRENTE A LA VIDA, Y CREO QUE ES EL MEJOR MEDIO PARA PODER EXPRESARLO. (FETT ARTISTA DEL GRAFFITI). (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015)	68

ILUSTRACIÓN 39: ESE ARTISTA QUE SE ATREVE A EMANCIPAR SU PENSAMIENTO, Y PORQUE NO EL DE MUCHOS TRANSEÚNTES EN REALIDADES MATERIALIZADAS POR MEDIO DE LOS MUROS Y EL ARTE. (TOMADA EN BARRIO SANTAFÉ, BOGOTÁ 2015)	74
ILUSTRACIÓN 40: MI VALOR ES MUY SENTIMENTAL, ESPIRITUAL, ES EJEMPLO, ES ALGO QUE YO QUIERO BRINDARLE A LA GENTE SIN ESPERAR NADA A CAMBIO. (WOE, ARTISTA DE GRAFITI) (TOMADA EN BARRIO SANTAFÉ, BOGOTÁ 2015)	75
ILUSTRACIÓN 41: : SENTIDO METAFÓRICO QUE SE ENTREMEZCLA CON NATURALIDAD PARA LA COMPRENSIÓN. (TOMADA EN BARRIO SANTAFÉ, BOGOTÁ 2015)	75
ILUSTRACIÓN 42: (TOMADA EN CALLE 24, BOGOTÁ 2015)	76
ILUSTRACIÓN43: FORMA DE HACER MATERIAL, NUESTRO PENSAMIENTO.	76
ILUSTRACIÓN 44: (TOMADA EN CALLE 24, BOGOTÁ 2015)	77
ILUSTRACIÓN 45: METONIMIAS SIMBÓLICAS (JOHNSON, 1980)	77
ILUSTRACIÓN 46: SIMPLEMENTE DÉJENME PINTAR, YO HAGO LO MEJOR DE MÍ, SI ME DEJARAN PINTAR, SE LLEVARÍAN UNA IDEA DE QUE VAMOS A HACER ALGO LLENO DE COLORES, DE FORMAS. (WOE, ARTISTA DE GRAFITI). (TOMADA EN BARRIO SANTA FE, BOGOTÁ 2015)	78
ILUSTRACIÓN47: SON LOS PICASSO DE HOY EN DÍA (SASHA PRIMO, ARTISTA DE GRAFFITI) (TOMADA EN BARRIO SANTA FE, BOGOTÁ 2015)	79
ILUSTRACIÓN 48: EXPRESIÓN SURREALISTA DE LA VERDAD QUE NOS HABITA. (TOMADA EN BARRIO SANTA FE, BOGOTÁ 2015)	79
ILUSTRACIÓN 49: SI HAY LIDERES QUE ENSEÑAN CIERTAS TÉCNICAS, PERO DEBE HABER SOBRE TODO UNA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS Y LOS DEBERES DEL ARTE. (WOE, ARTISTA DE GRAFITI) (TOMADA EN BARRIO SANTA FE, BOGOTÁ 2015)	80
ILUSTRACIÓN 50: APERTURA DE MUNDOS, INELUDIBLE DEFINICIÓN PARA EXPLICAR ESTE FENÓMENO QUE SURGE POR MEDIO DEL GRAFFITI. (TOMADA EN BARRIO SANTA FE, BOGOTÁ 2015)	80
ILUSTRACIÓN51: (TOMADA EN BARRIO SANTA FE, BOGOTÁ 2015)	81
ILUSTRACIÓN 52: INTERIORIZAR PENSAMIENTOS, POR MEDIO DE LA EXPERIENCIA – BÚSQUEDA DE SENTIDO	81
ILUSTRACIÓN 53: CADA CULTURA ORIENTA SUS MIRADAS, Y LO AUTO REFLEJA NO SOLO EN SU COMPORTAMIENTO Y EN SU DEFINICIÓN DEL MUNDO, SINO TAMBIÉN EN TODO LO ESTÉTICO QUE CREA. (TOMADA EN BARRIO SANTA FE, BOGOTÁ 2015)	81
ILUSTRACIÓN 54: (TOMADA EN BARRIO SANTA FE, BOGOTÁ 2015)	82
ILUSTRACIÓN 55: TINTA HECHA FIGURAS Y FORMAS, MEZCLA SE SENSACIONES, RITMO Y PARTE ASÍ DE NUESTRA REALIDAD.	82
ILUSTRACIÓN 56: (TOMADA EN BARRIO LOS MÁRTIRES, BOGOTÁ 2015)	83
ILUSTRACIÓN 57: REPARAR EN LA MENTE INDIVIDUAL DE SU ESPECTADOR, QUIEN POR MEDIO DE SUS PROCESOS INTERPRETA Y TAMBIÉN LLEVA A CABO UN JUEGO LINGÜÍSTICO DE SINTAXIS.	83

ILUSTRACIÓN 58: SINERGIA DE REPRESENTACIÓN. (TOMADA EN BARRIO LOS MÁRTIRES, BOGOTÁ 2015)	84
ILUSTRACIÓN 59: NUEVOS CONCEPTOS Y MIRADAS, Y PORQUE NO, NUEVAS FORMAS DE NOMBRAR AL MUNDO (TOMADA EN BARRIO LOS MÁRTIRES, BOGOTÁ 2015)	84
ILUSTRACIÓN 60: NUEVOS CONCEPTOS Y MIRADAS, Y PORQUE NO, NUEVAS FORMAS DE NOMBRAR AL MUNDO	84
ILUSTRACIÓN 61: “LA RACIONALIDAD DE LAS IMÁGENES DEL MUNDO, SE MIDE NO POR PROPIEDADES LÓGICAS Y SEMÁNTICAS, SINO POR LAS CATEGORÍAS QUE PONEN A DISPOSICIÓN DE LOS INDIVIDUOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE SU MUNDO” (HABERMAS, 1999). FOTOGRAFÍA: SEBASTIAN RUIZ (TOMADA EN BARRIO COLEGIALES, BUENOS AIRES, ARGENTINA 2016)	88
ILUSTRACIÓN 62: “DESPUÉS FUE EL SENTIDO DE COMUNICARNOS ENTRE VARIOS, DE ESTAR EN VARIOS LUGARES Y AHÍ COMENCÉ A HACER EL PERSONAJE QUE ES LA MUÑEQUITA Y ME GUSTABA VERLA PORQUE LLAMABA LA ATENCIÓN A VARIAS PERSONAS QUE ENTENDÍAN UN POCO MÁS, YA NO ERA TAN CERRADO COMO ENTRE GRAFITEROS, SINO QUE YA LO PODÍA VER UN NIÑO, LA RECORDABAN UN POCO MÁS”. (ERA, ARTISTA DE GRAFITI)	89
ILUSTRACIÓN 63: ESTA IMAGEN NOS DA CUENTA UN POCO DE ESTE CORTE QUE HACE EL GRAFFITI SIN PREDETERMINARLO RESPECTO A ESA AMNESIA TRANSITORIA EN LA QUE NUESTRA SOCIEDAD SE SUMERGE DE VEZ EN CUANDO, INCORPORANDO EN UN MURAL UN MENSAJE PARA TODOS, SÍMBOLOS QUE SE RETROALIMENTAN UNO AL OTRO Y EN DONDE CADA TRANSEÚNTE TOMA SUS PROPIAS CONCLUSIONES, SIN DESCONOCER EL JUEGO DE INTROSPECCIÓN QUE ESTA IMAGEN NOS HACE HACIA EL CONSUMO, HACIA LA CONCIENCIA ANIMAL, A LA CIUDAD Y A LA MUERTE. FOTOGRAFÍA: SEBASTIAN RUIZ -GRAFFITI, BARRIO COLEGIALES. BUENOS AIRES. ARGENTINA 2015.	90
ILUSTRACIÓN 64: SEBASTIÁN RUIZ (RUJU). FOTÓGRAFO. BARRIO COLEGIALES. BUENOS AIRES, ARGENTINA 2016.	93
ILUSTRACIÓN 65: “LA AUTENTICIDAD DE UNA COSA ES LA QUINTA ESENCIA DE TODO LO QUE, EN ELLA A PARTIR DE SU ORIGEN, PUEDE SER TRASMITIDO COMO TRADICIÓN DESDE SU PERMANENCIA MATERIAL, HASTA SU CARÁCTER DE TESTIMONIO HISTÓRICO” (BENJAMIN, 2017) SEBASTIÁN RUIZ (RUJU). FOTÓGRAFO. BARRIO COLEGIALES. BUENOS AIRES, ARGENTINA 2015.	96
ILUSTRACIÓN 66: ESTA OBRA SIN LUGAR A DUDA LLENO DE EMOCIÓN AL VERLA POR SUS COLORES, SOBRE TODO, LA MAGIA QUE LOGRA EN HACER DEL MURO TORNASOLADO Y MUY COMBINADO, DESPUÉS COMO LOGRA HACER UNA FIGURA HUMANA Y EN ESTA TODAS LAS FISURAS EN SU ROSTRO QUE DENOTAN REALISMO, UN HOMBRE FRESCO RELAJADO PERCIBÍ. Y DESPUÉS UNA LUNA TORNASOLADA QUE SONRÍE Y MIRA A ESTE BUEN HOMBRE. SEBASTIÁN RUIZ (RUJU). FOTÓGRAFO. BARRIO COLEGIALES. BUENOS AIRES, ARGENTINA 2016. OBRA ARTISTA “PELADO”.	99
ILUSTRACIÓN 67: ESTOS REFLEJAN EN CADA PARTE DEL MUNDO, UN PEDAZO DE SUS CULTURAS Y LA HACEN UNA CADENA INTERMINABLE DE SABERES Y DESCUBRIMIENTOS CULTURALES. (TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	108
ILUSTRACIÓN 68: EN LA MEZCLA SE CREA LA MAGIA DE LA BELLEZA URBANA, NO EN EL COMÚN DENOMINADOR, SINO EN LA AMPLITUD DE REPRESENTACIONES. (TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	108

ILUSTRACIÓN 69 : EN LA MEZCLA SE CREA LA MAGIA DE LA BELLEZA URBANA, NO EN EL COMÚN DENOMINADOR, SINO EN LA AMPLITUD DE REPRESENTACIONES.(TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	108
ILUSTRACIÓN 70: LA ETERNIDAD DE ESTAS OBRAS, YA NO PASA POR LO MATERIAL Y FÍSICO, SINO POR SU CARÁCTER DE ESPECIAL EN LA ENERGÍA QUE EL ARTISTA Y EL CIUDADANO LE INCORPORAN. (TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	109
ILUSTRACIÓN 71: LA ETERNIDAD DE ESTAS OBRAS, YA NO PASA POR LO MATERIAL Y FÍSICO, SINO POR SU CARÁCTER DE ESPECIAL EN LA ENERGÍA QUE EL ARTISTA Y EL CIUDADANO LE INCORPORAN. (TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	109
ILUSTRACIÓN 72: VIGOROSO ELEMENTO PARA TRASMUTAR ARTÍSTICAMENTE LOS PARADIGMAS SOCIALES DEL PODER. (TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	110
ILUSTRACIÓN 73: EN LA EXPERIENCIA DEL ARTISTA, ESTE NO SOLO SE FUNDE POR MEDIO DE SUS IDEAS, SINO TAMBIÉN SE FUNDE EN LA EXPERIENCIA DE QUIENES LO ACOMPAÑAN, DEJANDO PLASMADO NO SOLO SU IDEA, SINO LA ENERGÍA DE TODO EL MOMENTO. (TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	111
ILUSTRACIÓN 74: EN LA EXPERIENCIA DEL ARTISTA, ESTE NO SOLO SE FUNDE POR MEDIO DE SUS IDEAS, SINO TAMBIÉN SE FUNDE EN LA EXPERIENCIA DE QUIENES LO ACOMPAÑAN, DEJANDO PLASMADO NO SOLO SU IDEA, SINO LA ENERGÍA DE TODO EL MOMENTO. (TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	111
ILUSTRACIÓN 75: SU LIENZO ES LA CALLE Y LA CALLE ES DE TODOS, Y SUS INVITADOS A LA GALERÍA SON TODOS. (TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	112
ILUSTRACIÓN 76: ESCENARIOS SEMIÓTICOS URBANOS. (SILVA, 1987) (TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	112
ILUSTRACIÓN 77: MANIFESTACIÓN DE LO QUE YO QUERÍA VER, Y UN POCO TAMBIÉN DE LO QUE YO SENTÍA A LA HORA DE HACERLO, NO ERA SOLO COMO IR A PINTAR PARA QUE OTROS VEAN, SINO ERA MAS COMO UN DESAHOGO PROPIO. (ERA, ARTISTA DE GRAFITI). (TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	113
ILUSTRACIÓN 78: DESCUBRIMIENTO DEL ARTE EN EL ESPACIO URBANO. (TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	114
ILUSTRACIÓN 79 : DESCUBRIMIENTO DEL ARTE EN EL ESPACIO URBANO. (TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	114
ILUSTRACIÓN 80: NUEVOS CONCEPTOS Y MIRADAS Y PORQUE NO, NUEVAS FORMAS DE NOMBRAR AL MUNDO (TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	114
ILUSTRACIÓN 81: NUEVOS CONCEPTOS Y MIRADAS Y PORQUE NO, NUEVAS FORMAS DE NOMBRAR AL MUNDO.(TOMADA EN CALLE 26 CON AMÉRICAS, BOGOTÁ 2015)	114
ILUSTRACIÓN 82: UN ESTILO QUE SURGE EN LAS PRÁCTICAS DE LA CALLE, PARA DESPUÉS TRANSFORMARSE EN UNA FORMA DE VIDA. (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015)	115
ILUSTRACIÓN 83: UN ESTILO QUE SURGE EN LAS PRÁCTICAS DE LA CALLE, PARA DESPUÉS TRANSFORMARSE EN UNA FORMA DE VIDA.(TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015)	115

ILUSTRACIÓN 84: COACCIÓN SOCIAL EN EL REPRESENTAR, FORMAS SIMBÓLICAS EN QUE SE ORGANIZA CADA SOCIEDAD EN SUS MOMENTOS DE REVELACIÓN. (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015) 115

ILUSTRACIÓN 85: LOCOMOCIÓN HACIA EL MUNDO REAL QUE EN CADA TIEMPO NOS PERTENECE. (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015) 116

ILUSTRACIÓN 86: SE PUEDEN HACER MUCHAS COSAS PRODUCTIVAS, DESDE PUBLICACIONES, CAMISETAS, AGENDAS, MUCHAS COSAS QUE EMPEZAMOS A EXPLORAR NOSOTROS Y LAS COMPARTIMOS CON MUCHOS JÓVENES. (ERA, ARTISTA DE GRAFITI). (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015) 116

ILUSTRACIÓN 87: EL CORAZÓN DEL ARTISTA REFLEJA LO QUE ESTÁ HACIENDO (WOE, ARTISTA DE GRAFITI). (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015) 117

ILUSTRACIÓN 88: YO ESTOY SUPER AGRADECIDA, NO SÉ QUÉ ESTARÍA HACIENDO SINO ME HUBIERA QUEDADO PINTANDO, EL GRAFITI ME HA TRAÍDO DONDE ESTOY. (ERA, ARTISTA DE GRAFITI). (TOMADA EN CALLE 26, BOGOTÁ 2015) 117

ILUSTRACIÓN 89: LA IMAGEN ES UNA CREACIÓN DEL ESPÍRITU. NO PUEDE NACER DE UNA COMPARACIÓN, SINO DEL ACERCAMIENTO DE DOS REALIDADES MAS O MENOS ALEJADAS. CUANTO MAS DISTINTAS Y PRECISAS SEAN LAS RELACIONES ENTRE LAS DOS REALIDADES QUE SE PONEN EN CONTACTO, MÁS INTENSA SERÁ LA IMAGEN Y TENDRÁ MAS FUERZA EMOTIVA Y REALIDAD POÉTICA. (PIERRE REVERDY)
FOTOGRAFÍA: CAMILO RODRÍGUEZ, GRAFFITI CALLE 26., BOGOTÁ, COLOMBIA 2016. 120

Imagen introductoria: Nosotros somos la luz del pueblo- Woe artista de Grafiti.

Introducción

“Entender dimensiones de sentido, huella emotiva. Lleva marca, de lo que tuvo lugar en la sociedad” Vanina Papalini.

Esta tesis tiene por objetivo Estudiar el graffiti como medio de comunicación y como parte de la cultura juvenil contemporánea en Bogotá y en Buenos Aires, para aportar en su fuerza interior y popular, como en la promoción de políticas públicas que lo integren como una valiosa manifestación de la transformación social en el ahora y en el correr del tiempo, y lo saque del paradigma de la transgresión.

En el cotidiano intercambio de las relaciones humanas, el lenguaje silencioso juega un papel de vital importancia, analizar las diversas maneras en que las personas “hablan” unas con otras sin hacer uso de las palabras. (Hall, 1989)

A lo largo de varios años, pude sentir la energía de aquellos que hacen graffiti, de su fuerza sobrenatural para luchar contra la adversidad y ser los comandantes de su propia creación, de su lucha interna como externa por el mensaje, la reflexión y el arte.

Grupos conformados hace más de dos, tres décadas, resistiendo a la censura, la moda, y manteniéndose firmes ante su idea real de transformación del mundo por medio de los muros, el espacio público y la gente, uniéndose con sus aerosoles, miradas, experiencias, críticas, pero sobre todo huellas de sentido.

A través del viaje que haremos por esta tesis, iremos descubriendo su singularidad en sus modos de creación, y también ese lado humano en el arte del graffiti. Como el artista aquí deja sus ideas, su corazón y su magia, no para unos pocos sino para el acceso de todos en el espacio público.

La eternidad que en sus pintadas van generando en las representaciones del mundo, en una eternidad quizá efímera que se muestra en la materialidad, pero que con el tiempo va permeando espacios culturales y permitiendo ese paso que perpetúa el mensaje en ese instante, en el ahora. Para añadirse como manifestación cultural de la sociedad y por medio de esta ir replicando a través de artistas y colectivos esta vanguardia en la mixtura de su arte. Generando un patrimonio cultural en la sociedad.

Para añadirle en este recorrido el valor de lo simbólico y como por medio de esto se desarrolla también con gran versatilidad hacia el lado artístico, este que le da gran sentido en nuestras formas de ver el mundo, de personificarlo, de crearlo.

En el transcurso de entender con esta mirada el graffiti y la comunicación, apareció en el camino un seminario titulado aproximaciones al campo comunicacional, en la facultad de periodismo de la Universidad de la Plata, dirigido por la profesora Vanina Papalini y en donde encontré una puerta gigante hacia los modos en los cuales yo miraba la comunicación, pero como por medio de esa mirada podía transmutarlo a este arte que siempre me llamo tanto la atención.

Allí en ese seminario encontré una de las figuras retóricas más importantes para el desarrollo de esta tesis, y que se verá reflejado en ella, la metáfora, la cual pude ver por medio de las metáforas hídricas entendiendo la comunicación como agua y añadirle en las teorías comunicacionales y como esta encajaba de una manera asombrosa en la descripción del graffiti.

Ya que el lenguaje metafórico, es un estímulo para la imaginación científica y artista, este articula esa comprensión en una cadena de entender y experimentar una cosa en términos de otra. No siempre remite a algo que es evidente y además ilumina un saber, organiza conceptos alrededor de una imagen.

Los rasgos antropomórficos que se derivan con el graffiti, este mezcla lo sobrenatural, las formas diversas, la prueba y error en el color, formas definidas y otras no tanto que denotan la percepción subjetiva del arte urbano.

Todo esto me llevo de la mano a entender el graffiti en su forma metafórica y a encapsularlo en esta como una de sus más fuertes formas de definirlo.

Otro de los conceptos que vale la pena resaltar y que también contribuyo en lo que será el desarrollo de esta tesis adquirido en este seminario fue el mito, el cual constituye un significante o significado, un sentido, una forma, una significación por medio del signo, y sus significaciones varían a través del tiempo. El mito no niega; las cosas las vuelve naturaleza, claridad.

Que al desglosar ese signo representado del graffiti, este se transformara en significado, adquirirá un sentido, no se negará y por el contrario nos dará claridad para interpretar.

Una nueva significación una y otra vez por medio del mensaje urbano, el cual no escatima en detalles, no se calla, no se permite la dominación, sino que es tal cual es, lo que le sale, lo que se siente, tanto en el momento del boceto, como en la proyección hacia el muro. No titubea en sus expresiones, sino que al contrario se permite la libertad de ser.

Imágenes que se transforman en mito, y denotan la naturaleza que se repite para crear el alma de lo simbólico como nos denota uno de los autores referenciados aquí Max Horkheimer, esa alma que se va creando y haciendo perpetua en todas las imágenes que lleva el graffiti, en sus marcas también, ya que cada artista lleva su sello y va perpetuando por medio de este su estilo, su firma, y va generando lo eterno en su representación mural.

Y después esta otro concepto que añadiré a esta tesis, sumamente importante pues este representa el hecho del hacer y la experiencia, el rito; el transita a la hora de pintar, esa amalgama entre el transeúnte y el artista, que mientras este crea, el espacio público se hace alusivo a su nombre y toma su forma, el espacio de crear, observar y compartir de todos; muchos solo curiosean, otros se quedan detenidos y perplejos ante el muro y muchas veces hay gente que prefiere quedarse y acompañar con música, comida y se hace ese ritual simbólico del arte que une y construye nuestra cultura.

Su valor artístico se denotará aquí, y veremos la relevancia de este como manifestación artística y porque estos jóvenes en su forma empírica y a la vez experiencial desarrollan un arte urbano, una especie de galería urbana y pública, una ventana para ver el arte de forma libre y más cercana, de una manera autónoma en pro de un razonamiento de la sociedad en conjunto.

Transformándose en el su camino artístico en un sinfín de técnicas que avalan su sentido y su marca genuina en cada una de sus pintadas. Arte como pasión, liberación y poder crear con esto un carácter si se quiere más profundo de nuestras maneras de conocer e interpretar no solo la sociedad en sí, sino a nosotros mismos.

Varios artistas que hacen parte de la cultura juvenil contemporánea en Bogotá y en Buenos Aires, nos acompañarán a lo largo de la tesis para guiarnos por medio de su experiencia y poder llevarnos algo más cercano en sus voces que darán vida al valor que tiene el graffiti en nuestra sociedad.

Aportaran su fuerza interior hacia la comunidad, hacia un todo, ya que ellos por medio de sus miradas expresan el valor generoso que para ellos es pintar en las calles, siendo un regalo para su sociedad de la cual hacen parte, y siendo también una búsqueda grupal y propia de sentido.

Pretendo que esta tesis genere en aquellos que la miren ese valor hacia este arte urbano, que quede una semilla de su importancia y de que hay muchas maneras para apoyar a estos artistas, no solo dejándolos pintar un pedazo de pared, sino con políticas públicas que puedan ahondar y dar herramientas para estos actores anónimos de la calle.

Veremos como muchos de estos artistas desarrollaron sus actuales oficios por medio de sus comienzos en el graffiti y como este les dio un sentido de vida, en donde todos reflejan que al no haber conocido este arte no sabrían en donde estarían, que este arte les marco un camino para su desarrollo personal y para su crecimiento de vida.

Una herramienta importante que verán en el trascurso de la tesis, serán fotografías, ya que es imposible hacer una tesis del graffiti sin el graffiti presente, fotografías de Bogotá y Buenos Aires. Bogotá como epicentro de mi experiencia en la juventud y adolescencia con estos artistas y en donde brota en mí esta necesidad de verlos y descubrirlos, y Buenos Aires mi segundo hogar que me permitió también reflejar en mí el graffiti hacia el nivel urbano en sus pintadas, pero también hacia una forma más condensada de su significado al reverlo yo misma con teorías comunicacionales en la facultad de Periodismo.

Espero por medio de este corto recorrido entre el espacio y el tiempo, que se puedan percibir las pasiones de estos artistas, sus formas de ver el mundo y de permitir y permitirse que otros lo vean, además de unir algunas teorías comunicacionales que den cuenta de la grandeza de este arte, que acompaña innumerables procesos de realización, creatividad, pasión, con miradas hacia el futuro.

Que se pueda hallar en el un canal inmenso para el progreso de este, y que no se acaben las pintadas empíricas, pero que si el artista pueda sentir más apoyo de algunas entidades para su desarrollo, que no solo sean ellos sus propios maestros sino que además de esto puedan complementar su arte con talleres de distintas ramas artísticas, generar otros proyectos, y al contrario de cortar su creatividad por la censura o la falta de recursos puedan expandirse cada vez más, y aquellos que no han podido disfrutar de este hermoso arte, puedan verlo, disfrutarlo y contemplarlo con el respeto y el amor que todos sus artistas ponen en ello.

Diseño Metodológico

Mi proceso de interacción con el graffiti comienza alrededor del año 2006, en donde comienzo a descubrir este arte no tanto por sus hermosas pintadas, sino por quienes les daban vida a estas. Conocí por este entonces a Notable, quien tenía su propio taller y hacía aerografías en remeras y mochilas, además de pintar en las calles de Bogotá. Por este entonces mi mochila con la que estudie periodismo estaba llena de graffiti del artista Notable. Tuve la oportunidad de visitar varias veces su taller y de rodearme un poco de varios de estos artistas, quienes me permitieron descubrir en ellos una conciencia social más elevada.

Por lo mismo de ser anónimos en sus mensajes, se comienza a desarrollar un tipo de farándula underground, ya que no todos tenían acceso a estos artistas ni tampoco al conocimiento de su identidad.

Mucho tiempo después llego en el año 2014 a la maestría y debo pensar un tema que quisiera abordar para mi tesis. Aquí vi el momento justo para mezclar e investigar el graffiti y la comunicación; entonces me doy a la tarea de verlo ya no solo como una espectadora sensible hacia este arte, sino como una comunicadora estudiando el graffiti.

Comienzo con la recolección del registro fotográfico junto a dos amigos fotógrafos, primero de graffiti en Bogotá en el año 2015, 2016 y entre el año 2016 y 2017, comienzo con el registro fotográfico en la ciudad de Buenos Aires.

En el año 2015, realizo mi primera entrevista al artista Woe, en su taller de aerografía de motos en Bogotá. En el 2016, realizo la entrevista en su casa en San Telmo en Buenos Aires a la artista Era. En 2018 entrevisto a Fett, también en el barrio de San Telmo y finalmente en 2019 realizo mi última entrevista en el barrio de colegiales al artista Sasha Primo.

Con todo esto aparece en el año 2017, un seminario llamado “aproximaciones al campo comunicacional” de la profesora Vanina Papalini, el cual me ayudo a orientar mis perspectivas de investigación y a tener las teorías adecuadas que me servirían para mezclar los aportes del graffiti como medio de comunicación y como parte de nuestra cultura.

Comienzo a combinar la información, tomando conceptos teóricos, con el significado que se le da y que le doy al graffiti, intercalo las voces de los artistas, quienes, por medio de estas son quienes le darán vida a la tesis, interactuando entre la teoría y la realidad. Además del registro fotográfico que voy integrando dentro del texto para contextualizar elementos teóricos.

Al final incorporo a cada capítulo un archivo fotográfico que, de cuenta de este, sumado a una entrevista completa de cada artista, ya que es muy valioso el aporte completo del artista en la entrevista, reflejado en la tesis.

Así di rienda suelta a esta tesis, que pretende dejar un mensaje en todos quienes que la lean, un mensaje de ver lo maravilloso no solo en las pintadas de graffiti, sino en aquellos artistas anónimos, que hacen de estas verdaderas obras de arte.

Primer capítulo - valor simbólico y metafórico que tiene el graffiti

1.1 Introducción

Para el primer capítulo se desarrollarán los valores en cuanto a la simbología y metáfora en el graffiti. Desglosando un poco entre nuestras maneras primitivas, esa euforia de expresar de marcar donde hemos estado, nuestro transitar, por medio de representaciones topográficas, de colores, de formas.

Como esto se va trastocando con el devenir del tiempo y en nuestras culturas modernas para transformarse, desarrollarse, acoplarse en graffiti, en cultura urbana, en simbología del ahora. Un espejo que nos permite ver realidad.

Esto mezclado siempre con las voces de algunos artistas que nos acompañaran en esta narrativa, siendo ellos voz viva de esta práctica y ahondando en esa mixtura de como un comunicador ve este arte y como el artista lo ve y lo apropia.

Para este capítulo resaltare la entrevista en Buenos Aires que realice al artista argentino de graffiti, Sasha Primo, con quien tuve una entrevista intensa, llena de conceptos, relatando su experiencia en el arte cuando era muy chico y como muchos años después estas técnicas fueron el vehículo para ahondar en el graffiti. Remarcando la simbología, la importancia de la relación con el otro y la responsabilidad que a nivel de confección cívica y social que siente este artista como abanderado de este arte y que así no lo recuerda en su relato, “Cada uno lo toma por el lado que quiere, y más o menos uno puede intentar dirigir esa intención y además que a veces lo interpretan con cosas que uno ni se imagina y eso te abre los mundos a los cuales estas tocando con la imagen” Sasha Primo.

El rito simbólico al pintar y todo lo que detona este instante de creatividad, junto con mensajes reveladores y libres que en sus combinaciones generan metáforas de sentido.

Una exploración por medio del texto, junto con entrevista y finalmente una muestra fotográfica que dará cuenta por medio de la imagen de la intensidad del mensaje de estas pintadas urbanas.

1.2 valor simbólico y metafórico que tiene el graffiti.

Las condiciones de validez de las expresiones simbólicas remiten a un saber de fondo, compartido intersubjetivamente por la comunidad de comunicación.

Para ahondar en nuestra práctica cultural del graffiti, es importante tenerlo en cuenta no solo como parte de nuestra contemporaneidad, sino como aquello que a lo largo de nuestra historia nos ha representado en nuestra realidad. Los procesos comunicativos surgen como necesidades naturales de nuestra expresión de nuestro darnos a entender, de esa fuerza interior de compartir y

compartirnos lo que somos, lo que vivimos lo que deseamos. Así van haciéndose presentes formas naturales de expresiones en cada comunidad y en cada nicho de este inmenso mundo terrenal, el lenguaje de señas, nuestra misma gestualidad, nuestra forma de vestir, los colores, las banderas nuestros looks, y así una inmensidad de elementos que nos llevan como humanos a la cultura que nos define, y es en esta inmensidad que decido tomar prestada una de tantas formas y es la representación escrita, dibujada, animada del graffiti. Ese mundo colectivo cultural que busca integrarnos a todos en sus expresiones, en la libertad de sus mensajes, en la libertad de su desarrollo, que rugie con fuerza hace ya más de 30 años y que en su misma vivacidad se va encontrando mutado con un sinfín de técnicas que lo pulen y que al contrario de limitarlo lo hacen grande y poderoso en nuestra cultura.

Junto con referentes del graffiti, quienes, por medio de su experiencia, nos han dejado plasmado sus internos pensamientos, así como su experiencia adquirida en toda esta movida llamada Graffiti. Lo veo hermoso, porque ahí existe un espíritu tan grande, que él también ha venido creciendo, y se trata de dejar esa huella por donde uno pase, como símbolos para no perderse, marcar territorios. Sigue siendo algo visual que te mantiene en una guía, como cuando tienes una cita y dices estoy aquí donde hay un payaso gigante pintado y ahí es un punto de encuentro. (WOE, artista bogotano del graffiti).

Referirme al periodo paleolítico puede resultar quizá cliché o traído de una clase de historia antigua, pero esta época nos demarca sin duda un momento fuerte en que el hombre decide hacer visibles sus pensamientos en sociedad, en que no solo se contrae para el mismo sus necesidades, creencias o gustos, sino que los hace materiales en los muros como una de tantas formas de expresión, sea para que lo sigan, para ser reconocido, dejar su marca o simplemente porque así le surgió.

Un comenzar histórico en su elaboración, cuando este no era llamado como tal en su periodo paleolítico, sino que fue denominado por su misma carga de sentido, simbología y tradición, arte rupestre. En el cual se comienzan a desarrollar un sinnúmero de elementos y manifestaciones plasmadas en diferentes técnicas, utilizando como soporte los muros, siendo así las rocas y las cavernas lugares propicios para el desarrollo artístico y conceptual del momento.

Allí deriva como todo en nuestra cultura, formas increíbles de hacer materiales nuestros pensamientos, el arte rupestre para señalar una época brillante de expresiones de este momento, para que, aunque el tiempo pase nuestra huella creativa, permanezca viva. Ya que no somos solo el ahora sino un cumulo de historias, épocas, vivencias, cambios, evoluciones.

Como llamaría Gubern, una imagen críptica “como símbolo intelectual, y como laberinto, una tradición hermética cultivada por el simbolismo del arte paleocristiano por los alquimistas, por las sociedades secretas y por los códigos pictográficos de muchos profesionales actuales” (Gubern, 1996)

Una imagen que se va quedando con el furor de representarnos, de hacernos culturalmente identificables a un algo, haciéndonos partícipes en el ahora de la historia, y en el ayer del momento crucial en el desarrollo como sociedad que esto ha implicado en la réplica de las vivencias por medio de la imagen.

“Tal como lo atestiguan los jeroglíficos, la palabra ha cumplido originariamente también la función de imagen. Esta función ha pasado a los mitos. Los mitos como los ritos mágicos significan la naturaleza que se repite. Esta es el alma de lo simbólico: un ser o un fenómeno que es representado como eterno, porque debe convertirse una y otra vez en acontecimiento por medio de la realización del símbolo. Repetición sin fin, permanencia de lo significado son no solo atributos de todos los símbolos, sino también su verdadero contenido”. (Max Horkheimer, 1998).

En esta representación y repetición de todo aquello que nos personifica y que así se transforma en símbolo se transforma en graffiti, esas muestras de la realidad y el pensamiento atomizadas en muros, cargadas de contenido que se hace eterno en las realidades cotidianas, que no escatima y que burbujeante va dejando marcas de sentido.

Desde hace más de 10 años vivencie en la ciudad de Bogotá varios artistas del graffiti emancipados hoy en día con diferentes técnicas que los llevaron a su camino en la madurez de su arte, los veía con tanta ilusión creando en sus muros, y generando también formas propias de trabajo independiente con su arte, pintando con sus símbolos propios mochilas, camisetas y un sinfín de elementos que ellos mismos caracterizaban de a poco para generar su marca, y que después con el pasar del tiempo se transformaron sin duda en los elementos que los llevaron en su gueto al reconocimiento y también a un respeto por su arte.

Conocí a Fabian, un chico que, por aquella época del año 2005, pintaba en los muros y además tenía su propio taller en pleno centro de la ciudad, en donde emancipaba su arte de los muros a trastocarlo en las prendas de ropa, en sus mochilas, creando por medio del aerosol y otras técnicas su propia marca. Recuerdo así mis compañeras de la universidad llevando plasmado algo de Nasty Gambetta, su tag... en las mochilas o camisas y llevándonos así a tener un estilo propio. Un estilo que comenzó surgiendo en la práctica de las calles pintando, para después transformarse y mezclarse más en una forma de vida.

Es así mismo como este cataclismo del arte rupestre elaboró en su elocuente forma de aparecer y permanecer, reflejarnos y vernos hace 20.000 o 30.000 años, en prácticas artísticas elocuentes, creativos no solo en esta forma de expresión, sino en los dibujos, las técnicas para darle color, perspectiva y forma. Y el reflejo importantísimo de la cultura de este tiempo, creencias, maneras de vivir, y nuestro elongado modo de pensar. Dando un sentido identitario, tal como Fabian el chico del graffiti nos iba generando esa huella de sentido y de identidad hoy por hoy.

ILUSTRACIÓN 1: MUNDO COLECTIVO CULTURAL, QUE BUSCA INTEGRARNOS A TODOS EN SUS EXPRESIONES.

Fotografía: Sebastián Ruiz -Graffiti, Barrio colegiales. Buenos Aires. Argentina 2018

Todo se erosiona por la misma forma física y química en la que está constituida la tierra y nosotros como cuerpos, pero el pasar tiende a ser más que erosionado, aquellas prácticas de sentido que nos llevan a detenerla, no el tiempo sino eso de que todo sea pasajero y efímero, cada cultura y sus prácticas nos perpetúan para el avance, para el recuerdo, a la repetición y también a la decisión.

En mayor o menor medida todo es efímero, podría determinarse cuál es el límite cuantitativo de lo efímero, ósea cuánto dura para que sea efímero y cuánto no dura para que sea efímero. Los murales de por sí se van a borrar o se van a destruir ya por una acción del tiempo del sol de la lluvia, desgaste de la pared, de reformas de una construcción, siempre se van a ir transformando por estar expuestos a la intemperie. (Primo, artista argentino de Graffiti)

Un mundo combinado con la adoración a la luz de las cavernas, de aquellos elementos que hacían parte de su cultura, bisontes y caballos que daban la fuerza y la identidad a sus comunidades, locomoción hacia el mundo real que en este tiempo les pertenecía, y que como símbolo de la antigüedad del hombre a pesar del tiempo aun nos representa de forma icónica como elemento de nuestras pasadas y más antiguas generaciones.

Así como también la utilización del muro, elemento determinante en este periodo y que viene a trascender a nuestra contemporaneidad, no porque pudiera pasar de moda sino porque quizá las técnicas y las nuevas tecnologías nos han llevado a otros modos, pero, así como en el arte

rupestre fue determinante para nosotros hoy por hoy el muro en el graffiti es el lienzo de la trasposición de las ideas.

Como seres creativos tengo la convicción que nunca estará fuera de nuestras formas el lápiz y el papel por denominarlo de una forma básica, para después traspasarlo al aerosol y el muro en una elocuencia que nos guía hacia ese momento de creatividad único, siendo hasta el siglo XV la superficie principal en la que se habían llevado a cabo todas nuestras producciones artísticas.

Arte como pasión y como rebelión, considerando que todos los modos de aprendizaje deben estar siempre estrechamente vinculados con las representaciones y las prácticas artísticas, ya que estos modos nos liberan nos expropian de lo determinado y nos generan un modo de creación propio.

En esta misma rebelión simbólica y metafórica de nuestros pensamientos, donde canalizamos energía y nos hacemos conocedores de nuestro interior, arte liberador. “El grafitero es un escritor (writer), que ocasionalmente trabaja en un equipo (crew), con el objetivo de dejar ver (gettin’up) su firma (tag) en un espacio dado. La finalidad de su trabajo es llevar a cabo una obra de categoría (piece) que preferiblemente llene toda la superficie de un vagón de metro de arriba abajo (top to bottom), pero si eso no es posible, se contentara con garabatear rápidamente su firma (throw- up), para dejar constancia de que él ha estado allí y ese es ahora su terreno”. (Gari, 1995).

Todas estas características que se han ido denominado al trabajo de un graffiti, pero que como impronta hace parte de un trabajo natural de expresión, cada cual escoge su manera natural de alzar su voz, y así hallar una forma liberadora entre, muros, aerosoles, colores, calles, andamios y mucho corazón de estos artistas.

Algo real y natural habita en el corazón de estos artistas, que quizá si, en el devenir de los inmensos conceptos y todo lo que lleva por si el inconsciente de cada ser, tenemos códigos igualitarios que nos llevan a mirar ciertos elementos de formas similares, pero que al juntarlos nos denoten una percepción única y propia no repetitiva o de masificación, es una de las esencias al hablar del punto comunicacional del grafiti, que busca esa interacción propia y singular por medio de su mensaje. Y en los últimos 20 años toda esta movida del muralismo contemporáneo es de lo mejor que se ha visto, son los Picasso de hoy en día, pintando edificios de 20 pisos con imágenes totalmente increíbles, cosas totalmente nuevas y lo han llevado como todo un movimiento de arte contemporáneo y social que es genial.

Todo lo que tenga que ver con la intervención de la sociedad es crucial, el graffiti es clave y lo ha sido y el graffiti sigue teniendo protagonismo, pero tiene un gran protagonismo también el mural. (Primo)

En el graffiti aparecen construcciones que en muchos casos implican el juego de texto, más la imagen, donde puede haber distintas variables de relación, en el sentido que la imagen puede reforzar a la palabra, igualmente esta puede contradecirla ironizándola, en donde la combinación

de ambas desemboca en el absurdo y remiten a convenciones anteriores contribuyendo a una nueva significación.

En una producción conspicua de mensajes no impuestos o materializados para el consumo masivo abrupto, sino como método de información y concepción libre del mundo, en enseñanza mutua del uno con el otro, mensajes naturales de inspiraciones momentáneas que tiene tendencia a ser desarrollado por jóvenes de comunidades vulnerables que ven en este, una manera de interiorizar sus pensamientos y por medio de la experiencia ser portadores de voces líderes y de experiencias del arte.

En un tipo de ilustración, no solo refiriéndonos al impacto científico sino a ilustrar por medio de maneras comunicativas de la realidad, del presente formas dicientes del mundo, trastocando fibras visibles de nuestra cotidianidad, generando teorías del despliegue que, por medio de nuestros sentidos, percepciones encontramos y ahondamos en nuestra cultura en las realidades y porque no en la búsqueda de sentido.

Como se hace alusión al mito en la ilustración en su antropomorfismo, y la proyección de lo subjetivo en la naturaleza, siempre ligados a representarnos de la manera como nos sentimos, como nos percibimos, más allá de lo estipulado es el sentir propio y nuestro desarrollo subjetivo o personal lo que nos define como un ser comunicacional, que va mutando en distintas experiencias culturales autodefiniéndonos como parte de un todo, resignificando que somos y nuestro valor permanente en el aquí en el ahora.

En la tesis doctoral de Matías López, para la universidad de la plata adjunta y apunta en varias de sus conclusiones la extensa carga de sentido que llevan en si los enunciados comunicativos dibujados en los lienzos de las paredes de nuestras ciudades, interrogantes y cuestionamientos sociales, a través de una amplia producción discursiva que entreteje formas dinámicas, categorías y estrategias de diversos campos de prácticas y saberes, bien se ve en el reflejo de artistas que transmiten al hablar junto a ellos, esta inmensa categoría en cuando a su mensaje urbano.

Woe, artista urbano de hace más de una década en la ciudad de Bogotá, transmite por medio de su experiencia cual es la carga de sentido natural que lleva su mensaje, reflejando en frases como está el valor comunicacional de este “Depende un poco de quien tenga el pincel en la mano, porque el corazón del artista refleja lo que está haciendo, todos los artistas tenemos un corazón diferente, es algo espiritual, como la musa y la plasmó. Una inspiración artística para que la gente pueda admirar.

Cuando yo pinto siempre hay personas que me admiran, hay gente que pasa y te regala plata y yo pongo el casco de mi moto ahí, para que el que quiera de su colaboración al arte, son bendiciones y siempre me llenan mi casco de monedas. Y me doy cuenta de que a la gente le gusta. Hay muchos estilos diferentes, según los gustos”.

Todas estas dinámicas mezcladas entre gustos, pensamientos y formas van anidando en esta forma del todo cultural de traspasar nuestros sentidos al pintar en el desarrollo cultural de nuestra

sociedad, y que mejor manera que al estilo libre y cercano de lo que estos emancipadores de arte urbano reflejan de la realidad, de nuestra sociedad.

Este carácter cultural del compartir en torno a un rito simbólico de pintar, o del momento de pintar aquellos que acompañan al artista en la admiración de su creación su mensaje, reflejando su gusto con el simple hecho de estar de acompañar. Viendo estas formas de comunicación en un vaivén de ideas, sentimientos, emociones. Comunicación.

Con esto se habla también de un rito entre quienes pintan ya hace mucho, quienes hacen esto por pasión, y no por dinero, esas tardes llenas de sol y arte en donde se reúnen a compartir la música, sus ideas, sus estilos, no solo entre ellos como grafiteros, sino dentro de la misma comunidad que en ese punto de reunión quieran hacer parte y acompañar. Ese es uno de los valores agregados más importantes que se destacan entre las comunidades de quienes hacen grafiti. El compartir, viajar, y transmitir su arte.

El concepto fenomenológico “que no parte simplemente del presupuesto ontológico de un mundo objetivo, sino que convierte este presupuesto en problema preguntándose por las condiciones bajo las que se constituye para los miembros de una comunidad de comunicación la unidad de un mundo objetivo” (Habermas, 1999), con lo cual no basta simplemente para descubrir comunicativamente el grafiti en sus formas objetivas y estrictas, sino de las vertientes que rodean quienes los elaboran y su percepción del mundo.

Un mundo que se vislumbra no solo en su mensaje, sino en la puesta en escena que, el lugar que escogen, la calle escenario público sin restricciones de miradas, en donde sus pensamientos salen a flote, pero no solo para ellos mismos sino en la complejidad de la percepción colectiva, arriesgando el hecho de la conjugación objetiva y subjetiva de la comunidad que permite o que simplemente lo ve.

Una coacción social que se hace eterna en el representar, en las formas simbólicas en las que se organiza cada sociedad en sus momentos de revelación, antes en sus formas y creencias, en su organización del trabajo y en lo benévolo de alimento y adoración a sus criaturas animales, ahora en representaciones simbólicas de realidades sociales como la política, la diversidad en las formas económicas de un sistema variado y complejo y porque no, en el desamor y en las formas de interacción con el otro que nos llevan a un sinnúmero de preguntas que el grafiti plasma como mensaje o respuesta.

Sinergia, en mezcla del arte, la cultura y la representación, quienes se alimentan mutuamente en las creaciones comunicacionales para generar un mensaje y un primer nivel en la representación de lo circundante en cada momento, sentir y vivencia específica.

ILUSTRACIÓN 2

Fotografía: Camilo Rodríguez -Graffiti calle 26 con carrera décima. Bogotá, Colombia 2016

Por medio de la analogía el mundo entero adquiere sentido (Habermas, 1999). Así se vislumbra en representaciones simples pero complejas como este mural en la ciudad de Bogotá, el cual solo tiene la firma de su autor, no lleva un título que adecue o de un lineamiento a su mensaje, constituyéndose su unidad en la comunicación en el mundo objetivo, el cual podríamos hablar del amor en pareja, como palabra adecuada, y en su símbolo más amplio el beso y el abrazo, conjugando la subjetividad en una representación de amor momentánea o eterna, juventud o vejez, pasión o despedida, llevando a la libertad comunicativa de un contexto en amplitud, pero dando cara a la interpretación propia.

Logrando un mensaje amplio y afinado para la comunidad, no en pro de un seguimiento masificado, sino en el plasmar un hecho conocido que vale la pena recordar y mantener latente en nuestra cultura, en este caso el amor.

Composiciones abiertas a la opinión y el entendimiento del otro, si bien es cierto no solo los artistas son quienes impregnan de vida este mensaje, sino el transeúnte que en medio de su alocado, tranquilo o acalorado día, se detiene en un instante para la admiración del mismo. En una exposición libre a la admiración o la crítica.

El tiempo y el espacio son las dimensiones en las que tiene lugar la interacción. Esta se encuentra en el centro del universo, de la cultura y todo surge de ella. (Hall, 1989)

Los mitos, como formas anidadas en la sociedad de generar una unidad tienen consigo una concepción infinitamente amplia del mundo cercano y accesible que nos complementa en nuestro imaginario nos permite con ello llevar a cabo ritos que nos transforman en experiencia y nos permiten trascender al estado de cultura. Con el ritual “minimizamos el caos y la disparidad de nuestras acciones” (Johnson, 1980).

Así pues, nos llevan estas acciones repetitivas a afianzar nuestros esquemas culturales y a poderlo definir como Lakoff y Johnson lo llamaría metafóricamente “el espejo”, para representar nuestra realidad y transformarla así en nuestro mundo de lo simbólico.

Mundo que sucede como con la cultura del graffiti, el valor de su realización y el poder a través del imaginario, atreverse a interpretar para la sociedad su mundo.

El graffiti una unidad entre la cultura y la sociedad, mostrando en sus pintadas reflejos de un mundo conocido a veces tergiversado pasando a lo irreal, o también estrictamente puesto a la realidad, con un mensaje claro que logra hacerse vivencial. En una amalgama de lo natural y nuestra propia cultura, en esa forma comunicativa que se enriquece de sentido al plasmar en los muros de las ciudades y así hacer vivencial el mensaje interior del artista.

Se habla de rasgos antropomórficos en el mito en la mezcla de las formas de la naturaleza y la cultura, que se incluye mágicamente en la comunicación en lo social, en sus objetos, una mixtura que hace cercano el mensaje en sus referentes tomados de todo aquello que nos rodea, tanto en el mundo que habitamos y naturaleza como en el mundo que construimos que es la cultura.

En esta relación es válido ver el graffiti en una amplitud de mito, ya que este tiene en su mensaje y creación todas las formas posibles de reflejar un algo que se quiere decir, en la técnica del Tag, tiene su sello de naturaleza en los trazos y líneas variadas y hasta complejas que reflejan la naturaleza ancestral de como la sociedad se comunica, en su adaptación de esta forma de mensaje, y su carácter cultural en la marca que deja en su carácter comunicativo. En una aproximación experiencialista.

“El sentido lo determina quien lo dice, me parece una parte importante a nivel de confección cívica y social. Una de las razones por las cuales comencé a pintar mural fue porque me sentí cada vez más parte de la sociedad y como parte de la sociedad me siento responsable de lo que estamos viviendo, y creo que todos en lo que hacemos y no hacemos estamos confeccionando la sociedad, entonces en los murales creo que influye mucho en lo que es el habitar de la calle, el paisaje urbano y no solo a nivel estético y visual sino también funcional, del hábito del vivir, creo que tiene un papel bastante fuerte en lo que cada uno vive.” (Primo, artista argentino de Graffiti).

Precisamente esta confección como nos relataba el Primo se entrelaza en construcciones de sentido que dan cuenta por medio de la cultura y tras ella nuestras representaciones, ahondando en nuestras formas de emprender y ser en el mundo que nos rodea y habita.

La libertad de interpelar el mundo de manera propia en la diversidad de saberes, experiencias, sin restricciones, sin lineamientos, en una autentica muestra racional de esa concepción de mensaje y de interpretación autónoma, para que en la variada concepción del mundo se logre conjugar en una forma amplia de entender cada universo individual.

Ilustración 3: “El mito construye un gigantesco juego de espejos en el cual la reciproca imagen del mundo y del hombre se refleja hasta el infinito y se compone y recompone en el prisma de las relaciones entre naturaleza y cultura” (Habermas, 1999).

Graffiti elaborado por el artista Woe / Bogotá, Colombia 2016.

Así como el mismo WOE, nos describe esa pluralidad que este arte nos hace llegar, construyendo no solo a los artistas sino a la sociedad y su cultura en general “Es muy lindo, porque eso es lo que a nosotros nos ha dado fuerza, a mí me miran siempre que yo pinto y me emociona porque la gente se lleva una perspectiva diferente del arte callejero, del arte urbano, porque a pesar de todo siempre nos han visto como callejeros, pero eso es lo que somos. Tenemos que demostrar que en el interior de la Calle siempre hay algo bonito que la gente va a admirar” (WOE, artista bogotano del graffiti).

En esta imagen que WOE nos relata por medio de sus dibujos, se ve una representación del mito y como este hace parte del arte del graffiti, un hombre referencia de la naturaleza, figura representativa de un Dios por la fuerza y el poder que ejerce en su mano y con todos los aspectos de su fisionomía. Poseidón rey del mar y protector de ciudades helénicas, asociado también a su color de fondo, su barba, referentes culturales y de la naturaleza para llevar a una unión del mito representado con un carácter de fuerza y de imponencia en una marca grafica urbana, con la cual como sociedad podemos personificar esas figuras de poder anidadas o creencias de nuestros ancestrales antepasados representados en la época griega y traerlo a nuestra realidad como se quiera.

Le podríamos denominar al graffiti un poder anónimo del mensaje urbano, ya que por medio de todas sus características da un carácter relevante de sentido a los mensajes sociales, no denominándolo hacia líneas o parámetros restringidos sino guiándolo en su anonimato a la libre expresión de saberes, de formas y sobre todo en la pluralidad de caracteres del mensaje y su entendimiento.

En la subjetividad se guardan las concepciones de un mundo propio creado en la cadena de acontecimientos experimentados de carácter único, los cuales guardan un complemento con las características objetivas del escenario externo al cada que cada cual hace parte en nuestra cultura, en esta unión se guarda y se complementan las formas de hacer vivencial el mundo, por esto es tan importante dejar fluir los caracteres subjetivos del ser, ya que estos aunque únicos complementan la visión de nuestro mundo en general, y son parte de lograr así un entendimiento complejo pero a la vez dotado de sentido del mundo.

Es importante que aquello que se nos muestra en la sociedad y en el diario vivir, no solo sea para generar conceptos de algo determinado, o para seguir una línea en el sistema en el cual estamos inmersos, sino para recordar por medio de las profundidades del ser quiénes somos y que nos construye para ser lo que somos.

Una característica relevante del arte urbano es que las imágenes que data, nos trae consigo la memoria, ya sea en un son de lucha de protesta, o en una reflexión ya sea de la naturaleza que debemos proteger, o los niños quienes son el comienzo de una nueva generación para nuestras sociedades, o el amor que nos salva y nos complementa, y hasta de los extraterrestres que un universo tan extenso podrían o pueden existir siendo la creencia de cada ser humano.

Un sinnúmero de imágenes relacionadas entre sí para darle características a lo que somos, un rompecabezas de piezas que, al unirse en nuestro inconsciente, trabajan a mil por hora en busca de un sentido propio, de un análisis interior y de una respuesta del poder visual cuando se plasma en nosotros.

Es tan amplio el espectro, y con este la mirada del artista urbano, quien no se queda solo en lo que le conviene para que llegue su mensaje, sino que por el contrario toca fibras interiores uniendo lo subjetivo y lo objetivo para generar un mensaje variado, amplio e igualitario en quien pueda y quiera hacer parte de este, en su visualización o en su armazón. “(significación cultural) de la ciencia, la cuestión de cómo repercute el crecimiento, metódicamente asegurado, del saber teórico sobre el avance del espíritu humano y sobre el plexo de la vida cultural en su conjunto” (Habermas, 1999).

Entendiendo que el ser en su conjunto no es tan solo materia, sino una unión del alma y el espíritu que nos compone nos guía, nos hace únicos y nos complementa. Ya que el graffiti como propuesta urbana, busca no solo el reflejo de su técnica, sino el sublimar el alma de quien lo percibe y sublimarse aquel quien lo realiza, para así más allá de generar confusión; generar reflexión y conexión del interior.

“Cuando empecé a pintar murales me cambio la vida, venia como en un flujo de algo de algún rio, y con el mural encontré un sentido de por donde hacer o por donde caminar, un camino que es totalmente infinito, enmarcado en un montón de cuestiones que son increíbles porque tienen que ver con lo social, con la calle, “siempre me gusto estar en la calle”, creo que mi lugar es en la calle, me encanta todo lo que trascurre en la calle, y poder ser parte de eso es algo increíble que también tiene el mural.” (Sasha Primo, artista argentino de Grafiti).

Pintadas que se consolidaron ya hace muchos años como una forma de representar nuestra cultura, y que, a lo largo de los siglos en la perfección de la técnica, de los elementos para su elaboración, de los andamios y solidas estructuras que hoy por hoy permiten expandir el mensaje, para llegar a lo que ha sido esta peculiar y muy ancestral forma de comunicación.

Ilustración 4: Representar nuestra realidad y transformarla en nuestro mundo de los simbólico.

Fotografía: Camilo Rodríguez -Graffiti calle 24 Bogotá, Colombia 2016.

“Max Weber, explica las innovaciones por “inspiraciones” de figuras que obran por carisma y que disponen, por tanto, en grado eminente de la capacidad de crear sentido”. (Habermas, 1999). Expresión relevante que viene a quedarse colada entre el graffiti, ya que este son hechos creativos que surgen como generadores de ideas, con el carisma profundo de irradiar un sentido único y sensible en las calles de la ciudad, para que estos lugares solitarios en la urbe se consoliden como espacios únicos de conciencia.

Esa creación de sentidos que nos hace cercanos también al espacio de todos, a la calle, al espacio público, de encontrarnos no en un punto desconocido y vacío, sino por el contrario en un espacio ampliamente representado de ideas, pensamientos, para conjugarnos en la imagen, el mensaje la vivencia y así sumar momentos culturales de profundización. Ya que no solo detiene transeúntes sino hace parte entre los jóvenes que pintan como un ritual de perspectivas entre ellos mismos e intercambio de técnicas, reflexiones y música.

“Acá en Argentina lo vivo así, los grupos que conozco de acá tienen sus trabajos reúnen su plata y pintan, son grupos unidos que no están mostrando lo que hacen, que reúnen plata y se van por Europa a pintar trenes, cosas que yo veo como era antes y que aún está vivo, yo pensaba que eso ya no existía y si existe.

Hay un movimiento fuertísimo de graffiti underground que me llena, es como saber que todavía existe.” Era de rayo, artista de graffiti, Colombia.

En una coacción social que encierra la elaboración del arte urbano y con esta el auge que al pasar del tiempo tiene, ya que se adhieren a esta práctica no solo quienes en la calle conocieron el sentido de pintar en los muros, sino diseñadores gráficos, artistas plásticos y un sinnúmero de personas que por medio de su experiencia le aportan a la técnica.

No sacándola de su contexto como una pintada nocturna que se hace merecedora de ese carácter clandestino, sino dándole un auge de reconocimiento a su mensaje, que puede llegar a ser tan extenso, en composición, materiales, técnica y que genere esa misma relación social no solo en estar de acuerdo en lo que está pintado en la calle, sino que sean todos estos ingredientes quienes den así su valor comunicacional.

El límite será entonces la medida de racionalidad que cada individuo le incorpore, porque en el amplio espectro no es solo esta quien se ocupa de la percepción del mensaje urbano, este se hace grande no solo en su complejidad semántica, lingüística sino como representación de la sociedad.

“El grado en que la facticidad de reconocimiento de las pretensiones de validez depende de las condiciones internas que convierten algo en digno de ser reconocido, es también el grado en que tiene eficacia empírica la racionalización de las imágenes del mundo, racionalización que se cumple conforme a una lógica interna regida por criterios de validez” (Habermas, 1999).

Un surrealismo urbano que se transforma también en la crítica no solo social, sino de empíricos jóvenes que trascienden este para llevarlo con la experiencia a la perfección de su representación. Con lo cual se emancipa como una práctica social, cultural y colectiva, destacando formas

sensibles de representación del ser humano y no impuestas, nadie es obligado a hacer una pintada ni tampoco a verla, esta forma de arte es obsequiada por el artista por su inspiración y de la misma manera a quienes lo ven inspira.

Aquí un complemento a este valor simbólico y metafórico que tiene el graffiti, por medio de la mirada de Sasha Primo quien pinta hace más de una década junto con su primo hermano. “Los muros más grandes que he pintado son aproximadamente de tres pisos, la perspectiva es práctica”

Y bajo el foco de un artista audiovisual Sebastian Ruiz, que remarcó varios de los graffitis del barrio de colegiales en Buenos Aires.

1.3 Entrevista Sasha Primo

¿De dónde surge y en qué año la inquietud por pintar Graffiti?

Yo estaba cursando la facultad, en la carrera que estudie que es artes electrónicas, estaba viviendo en la casa de mi vieja, mi vieja se había ido a vivir a otro lugar, así que estaba viviendo con mi hermano ahí. Y tenían un patio con unas paredes y venia leyendo mucho de sociología, y me surgió un poco la necesidad de apropiarnos o de intervenir un poco los espacios que estamos habitando.

A partir de eso le escribí a mi primo y le dije si quería que pintáramos una pared de mi patio, de una imagen que me gustaba que era un disco, compramos los aerosoles que pudimos comprar y de eso han pasado ya casi 7 años.

Vino de un lado de intervenir un poco los espacios habitados al menos por mí y por nosotros. Después pintamos otra pared del lado de otro patio y así varios amigos comenzaron a pedirnos de pintar sus patios y terrazas.

Así después fuimos a la calle y ahí nos empezamos a enterar de todo el mundo del mural y del arte callejero, no sabíamos ni que existía hasta ese momento, lo íbamos descubriendo a medida que íbamos haciendo.

Haces algo de pintura sobre óleo, ¿viene eso de la pintura al graffiti o del graffiti a la pintura?

Las dos en realidad, yo iba a un taller de pintura cuando era chico, hacíamos escultura, grabado, dibujo. Fui muchos años de chico, después dejé de ir cuando comencé la secundaria. Después tuve una pausa muy larga casi de 8 años y a partir de comenzar a pintar de nuevo mural, recobré el trabajo interior que tenía, estuve con oleos, acrílicos, acuarelas, marcadores.

Creo que el pintar muros también vino de toda esa experiencia previa y muy interior de chico, y el muro me llevo de nuevo a toda esa búsqueda de imagen y búsqueda visual que es también pintar y dibujar.

Cuando comienzas un proceso de elaboración del graffiti, ¿Cómo escoges los elementos a plasmar?

Por lo general va en una búsqueda propia o quizá más extensa en el tiempo de un tipo de imagen o una búsqueda plástica que tengo en curso y que se va modificando, por ejemplo, pinto muchos retratos, muchos rostros y como que voy yendo en esa línea de imagen, luego mi imagen se va adaptando a los sitios que intervengo. Hablo de momentos en los que pinto por motivación propia y no comercial.

Cuando es libre, son imágenes que busco cuando me pongo a pintar o dibujar en mi casa, siempre están en un tipo de relación con el entorno desde la proporción y el tamaño cuando pinto la pared, hasta cosas que tienen que ver con el contexto de que zona se está pintando, quienes son las personas, como se relaciona con el entorno a nivel de colores, siento que estoy más en esa búsqueda de colores, lo relaciono más con eso que con algo conceptual o metafórico.

La forma y el motivo suele ser algo más personal mío, de una búsqueda de imagen que vengo haciendo mucho tiempo desarrollando.

Te imaginas eso personal que cuando alguien pasa y lo ve, también tan personal le puede dar una vuelta en el sentido que eso que plasmaste alguien lo ve de otra forma distinta.

Es inevitable y hay que aceptarlo y abrazarlo y esta super que cada uno lo interprete como quiera, me parece que si uno intenta encauzar mucho una intención y la otra persona no está en eso, cada uno lo toma por el lado que quiere, y más o menos uno puede intentar dirigir esa intención y además que a veces lo interpretan con cosas que uno ni se imagina y eso te abre los mundos a los cuales estas tocando con la imagen.

Tienes un nombre que te representa. Tu tag.

Si primo, viene porque cuando comencé a pintar lo hacía con mi primo, y nuestros primeros murales estaban firmados con nuestras iniciales y pensé que necesitábamos un nombre para esto que estábamos creando y de ahí surge, sonaba bien y ahí quedo.

El graffiti tiene esto del anonimato, ¿pasa igual con el mural o es libre?

Siento que el graffiti no tiene tanto anonimato, las personas que hacen graffiti tienen su nombre, es bastante identificable ves algún graffiti de alguien de Buenos Aires y sabes quién es y lo relacionas, se tiene quizá un anonimato a nivel físico, pero no es anónimo porque escriben su nombre.

Y hoy es cada vez menos porque hay muchos grafiteros que comparten sus trabajos en las redes, no lo relaciono mucho con lo anónimo. Y el mural también está firmado por quien lo hizo. No suele ser anónimo.

¿Crees que el arte urbano le da sentido a la sociedad?

El sentido lo determina quien lo dice, me parece una parte importante a nivel de confección cívica y social. Una de las razones por las cuales comencé a pintar mural fue porque me sentí cada vez mas parte de la sociedad y como parte de la sociedad me siento responsable de lo que estamos viviendo, y creo que todos en lo que hacemos y no hacemos estamos confeccionando la sociedad, entonces en los murales creo que influye mucho en lo que es el habitar de la calle, el paisaje urbano y no solo a nivel estético y visual sino también funcional, del hábito del vivir, creo que tiene un papel bastante fuerte en lo que cada uno vive.

Hay gente que a partir de un mural toma una ruta alternativa del camino a su casa o al trabajo, o le cambia el humor de cierta rutina o se pone a reflexionar un montón de cosas, eso a nivel posterior al mural.

Y también hay un montón de procesos con la experiencia de pintar un mural, ayer por ejemplo fui a pintar un mural rápido como una hora, en colegiales y justo donde pinte hay unas personas que viven en la calle, y viven ahí hace muchos años y llevamos música, las personas que estaban ahí comenzaron a sugerir temas para poner y comenzaron a bailar a cantar, muchas cosas que tienen que ver también con la experiencia de estar en la calle, de intervenir en la calle, poder compartir ese momento, ese encuentro entre vecinos, que se animan a quedarse o permanecer y poder apreciar un espacio que hasta el momento quizá era como transitado sin intervención.

Me parece super importante, poder reflexionar sobre cosas a nivel personal y social. Depende de cada artista, también hay una parte egoísta de los artistas que no se debe negar que es también el placer que tiene uno de ir a pintar y la búsqueda de la imagen que tiene uno, es un motor que hace que el artista callejero siga yendo a pintar.

También hay una parte de intervenir en la calle, lo que nos rodea, de poder llevar una imagen a un montón de gente que por ahí no tiene ganas o tiempo de entrar a un museo, y esta es una herramienta de relación el arte callejero, tanto por la imagen que se pueda crear en el mural o la relación que estas construyendo con otras personas a través de los espacios.

Hay un sentido de transformar la ciudad y de transformar nuestras relaciones. Sentidos distintos y van y vienen y se van transformando, depende de cada artista y de cada comunicador.

¿Qué valor agregado tiene el darle a la sociedad su arte?

Es enorme el valor agregado, poder crear una imagen e intervenir un espacio estas creando una realidad, transformando una realidad, usando un lenguaje que es el mural. Un lenguaje que habla en términos de espacios de relaciones, de publicidad de consumo, de política de populismo.

Es una manera de poder conversar quizás más ampliamente con muchas personas, también de manera impuesta porque estas pintando un mural y no estas pidiendo permiso a las personas que están ahí, a veces sí, pero bueno las personas pasan y lo ven. Gran valor agregado en todos los sentidos.

¿Tienes alguna inclinación respecto a algún mensaje que quieras dejar más marcado en tus muros?

Sí, yo no soy la persona que esté trabajando especialmente en el mensaje que quiero transmitir, sino más una búsqueda que se hace a modo de imagen; pictórico de colores o de formas, de expresiones. Siempre los mensajes que considere al pintar retratos y rostros de tribus o de otros lugares muy contrastantes con los nuestros, africanos o tribus de Latinoamérica.

Me gusta siempre el contraste de la persona de Buenos Aires y encontrarse con esa expresión o esa mirada de ese rostro grande que es el mural y de repente como chocarse con eso y tener un momento, primero de impresión de choque y después una reflexión. Poder ponerse un poco en pausa y un poco reflexivo, a modo de contraste quizás. Y considerar un poco como somos como sujetos sociales, retratos de personas de otras sociedades otras comunidades muy distintas a las nuestras, y creo que eso hace que uno como espectador pueda reflexionar acerca de la propia comunidad y el propio entorno.

Y luego hay toda una búsqueda entorno al color que pueda llamar quizá más a nivel emocional o expresivo.

¿Respecto a la permanencia efímera o pasajera del graffiti, qué opinas?

En mayor o menor medida todo es efímero, podría determinarse cuál es el límite cuantitativo de lo efímero, ósea cuánto dura para que sea efímero y cuanto no dura para que sea efímero. Los murales de por si se van a borrar o se van a destruir ya por una acción del tiempo del sol de la lluvia, desgaste de la pared, de reformas de una construcción, siempre se van a ir transformando por estar expuestos a la intemperie.

Y después hay otra cuestión que cuando pinto un mural ya no es más mío, lo lanzo y ya es de la calle o del entorno, quizás yo lo cree yo lo hice, pero no es más mío.

La calle tiene su propia vida, y sus propios juegos, sus propias reglas y uno no puede pretender agarrarse o poner algo fijo ahí.

Después hay otras cosas que son el respeto y el cuidado que uno le pone a cierta pieza, que tampoco está bueno que a uno lo tapen porque sí, entonces hay un respeto al trabajo, la dedicación y a la energía que uno les pone a las piezas. Esta bueno que no sea borrado al instante por ser efímero, pero también hay que aceptar que el destino puede ser incierto se puede borrar y va a ser lo que tenga que ser.

¿Como se escoge el muro para pintar, para hacer del graffiti en su materialidad, o es una elección al azar?

Por lo general son paredes grandes, lisas, con buena superficie, sin aberturas, por lo general cuando es para pintar un mural muy grande, estilo cuadro o algo así, a mí me gusta con chapones medio oxidados, medio desgastados para poder usar ese fondo y tirar una figura encima. Y también está, bueno por lo menos en mi caso cuando tienen figuras extrañas, aberturas de distintos tamaños y uno puede jugar con esos espacios con esas formas.

¿Qué opinas de la pluralidad, de ese derecho para todos que genera el graffiti en la sociedad, tanto de quien lo mira como de quien lo realiza?

Yo creo que no soy elitista digamos, me encanta que todo el mundo pinte cada vez más, esta bueno igual asumir la responsabilidad de que estas interviniendo un espacio y poder darle dedicación y no hacerlo “así no más”. Pero después quien es uno para juzgar que algo está bien hecho mal hecho, no me parece adecuado hacer esos prejuicios, pero si siempre la conciencia de la intervención de lugares comunes y hacerlo con toda la dedicación y la conciencia que lo merece.

Una de las cosas que me gusta mucho del graffiti, es que en la publicidad es como que uno pone un cartel gigante en la calle y a uno no le preguntan ni le piden permiso ni nada, y además es un cartel super anónimo, “a quien le vas a reclamar por ejemplo si hay un cartel de una marca que no te gusta” no hay manera de reclamar a nadie y están interviniendo un espacio público sin permiso, solo por cuestiones comerciales y están a través de ese lenguaje construyendo una realidad super consumista.

Creo que lo que tiene de bueno el graffiti es poder responder un poco y alzar las voces de la gente que está habitando esos lugares, por ejemplo, cuando firman su nombre está diciendo “estoy acá yo soy”, poder responder, por medio del graffiti se responde.

Que no sea un monologo, alzar las voces, una voz que va en contra de las cosas impuestas, la gente que pinta un graffiti no te está vendiendo nada, no está insultando a nadie, no está queriendo hacer daño a nadie, no está forzando personas o tratando de hacer que nos comportemos de alguna manera. Es mucha más sana la voz del graffiti que por ejemplo la voz de la publicidad.

Es genial la pluralidad y que todas las personas que quieran alzar su voz puedan hacerlo. Y creo que el graffiti es una excelente herramienta para hacerlo.

¿Como describirías el lenguaje silencioso que tiene el graffiti?

No lo describiría como silencioso, me parece que tiene su fuerza, su exclamación, se ve y se nota, y se destaca.

A nivel de poder intervenir de todo aquello que nos imponen, y nos preguntamos si no me gusta algo que canal tengo para decirlo. El graffiti es decir HOLA, estoy acá.

¿Qué es el graffiti para ti?

A mí me significo mucho crecimiento y encontrarme. Encontrar una identidad, una búsqueda, una forma de vivir, primero a nivel vocacional por las ganas de hacerlo y luego a nivel profesional.

Y hoy en día mi vida está relacionada a esto, no sé qué voy a hacer en 40 años, pero hoy trabajo con murales, tengo muchos amigos que están en los murales, entonces creo que a través del mural encontré una manera de expresarme y una manera de ser.

Cuando empecé a pintar murales me cambio la vida, venia como en un flujo de algo de algún río y con el mural encontré un sentido de por donde hacer o por donde caminar, un camino que es totalmente infinito, enmarcado en un montón de cuestiones que son increíbles porque tienen que ver con lo social, con la calle, “siempre me gusto estar en la calle”, creo que mi lugar es en la calle, me encanta todo lo que transcurre en la calle, y poder ser parte de eso es algo increíble que también tiene el mural.

La gente que he conocido, la gente que está relacionada al muralismo es la mejor gente que he conocido en mi vida, gente empática, humana, solidaria, creativa, activadora, graciosa, está buenísimo poder hacer parte de eso.

¿Como ves la evolución del graffiti, desde el momento histórico como el paleolítico hasta nuestros días?

En el periodo de las cavernas tenía más una cuestión icónica, simbólica, ritual y representación del mundo. El muralismo religioso también fue importante, todo lo que se hizo en las iglesias, tuvieron mucha fuerza.

Y el muralismo mexicano es algo que no se puede dejar pasar por alto, significo una manera de sacar el arte al pueblo y significo una influencia al resto del mundo que sigue latente y con mucho potencial de seguirse desarrollando. Fue una movida muy fuerte de como el mural puede ser parte de una revolución, a través de contar la historia de los pueblos, hacerlo popular y que la gente pueda ver todo ese arte de manera pública y gratuita.

A través del desarrollo de la técnica del mural que hasta ese momento eran pintores de interior, y poderlo llevar a ese formato gigante, le dio lugar a gran parte del muralismo de hoy en día. Un periodo super importante.

Muy notable también el muralismo chileno, muy político con toda una revolución del proceso de la dictadura chilena y en su estilo de la representación del pueblo. Intervenir en la calle también puede ser parte de una revolución.

Y en los últimos 20 años toda esta movida del muralismo contemporáneo es de lo mejor que se ha visto, son los Picasso de hoy en día, pintando edificios de 20 pisos con imágenes totalmente increíbles, cosas totalmente nuevas y lo han llevado como todo un movimiento de arte contemporáneo y social que es genial.

Todo lo que tenga que ver con la intervención de la sociedad es crucial, el graffiti es clave y lo ha sido y el graffiti sigue teniendo protagonismo, pero tiene un gran protagonismo también el mural.

¿Si se delimitan los espacios para pintar por parte del estado, esto le cambia el sentido al Graffiti?

Apropiación por parte de un mecanismo del estado que pasa, y por otro lado está bueno que se reconozca, que se invierta en esto, que haya subsidios y que se legitime de alguna manera. La legitimación tiene eso doble filo, por un lado, es una promoción y poderlo hacer de una forma que no esté discriminado o negado, civilizada. Y por otro lado tienes eso de coartar un poco la libertad de poder intervenir ciertos espacios porque se puede hacer, pero de esta manera y de estos espacios.

Hay negociaciones, gente que participa en festivales del gobierno, pero no autoriza que usen su imagen para promoción de gobierno, y después hay producciones del gobierno que usan tu imagen y no les importa. Se han hecho videos con murales míos y por canales oficiales del gobierno y ni me mencionaron, ni me preguntaron.

Hay un uso y un abuso del artista, y después esta la opción de no participar, yo no he participado de cosas del gobierno, algunas porque elijo no hacerlo y otras porque no he sido convocado.

Hay veces que por ejemplo te llaman para ir a pintar a un polideportivo, te dan por ahí las pinturas y no puedes elegir donde quieres pintar, te tratan medio mal, y como el muralismo es algo lindo bonito lo usa el gobierno para embellecer, para tapar, para quedar bien.

Y al mismo tiempo en festivales de arte urbano del gobierno, tiene patrullas anti-graffiti, que van y borran los graffitis y pintan las paredes, eso existe y se sigue haciendo hoy en día. Qué tipo de construcción está haciendo el gobierno con la sociedad con los espacios, cuando al mismo tiempo estas borrando y tapando un montón de voces, usan lo lindo del mural, lo decorativo, la belleza. Hipocresía.

¿Hay algún tipo de talleres que brinde el gobierno a quienes hacen grafiti o quieran iniciar su práctica?

No, no hay nada eso. Ni de preservación ni de motivación. Los únicos talleres que a veces se brindan son por ejemplo la garganta poderosa, que trabaja con las villas, yo he pintado con ellos, van con todo lo que es autogestión porque es en realidad la única fuerza que tenemos.

Yo también me considero una fuerza en la autogestión, en actividades culturales porque soy el que organizo, pero no hay ninguna política del estado en cuanto a formar o dar talleres, dialogar o relacionarse en ese sentido.

Tampoco hay políticas de preservación, yo igual no soy muy fan de la preservación, quizá en algunos momentos, en algunos muros tenga sentido. La única política del estado es usar el muralismo para embellecer, quedar bien y decidir que es o no correcto y tapar con grafiti en cosas que creen que nos les gustan y que para ellos son feas.

Por ley por tener el permiso de la casa, tú puedes pintar en un lugar, nadie le pide permiso al estado para pintar y el estado no puede decidir si puedes pintar en una casa o no, es solo con el permiso del dueño.

El estado no permite que se pinten murales, después hay un montón de cosas que suceden como esto del anti- grafiti que van y borran. Al estado no le interesa igual formar o generar reflexiones o pensamientos o activismos. Yo he dado talleres de muralismo, me encantaría dar más talleres y hacer murales participativos.

Seria increíble que hubiera una formación del muralismo pública y gratuita, hay alguna orientación en muralismo en una escuela de arte y después hay talleres de muralismo privados.

¿El grafiti logra alejarse de la sociedad de consumo?

No creo que este apartado de esta sociedad de consumo, si tienen un sentido anti consumista pero no escapa de hacer parte de esta sociedad. El sistema tarde que temprano se termina apropiando del grafiti acoplándolo a festivales, determinando los lugares donde se puede hacer o no, de alguna manera el sistema se apropia de todo.

A el consumo también le sirve cosas que tiene en contra del consumo mismo, como para poder jugar a las dos caras. Es super necesario que el grafiti sea y también anti consumista en el sentido de regalar una imagen, pero yo también he hecho cosas comerciales y estoy vendiéndome por una manera necesaria y lógica que necesito vivir, por un lado, estas en contra, pero también estas vendiéndote a él.

Se puede trastornar de alguna manera, pero sigue estando ahí y es cada vez más sistemático. Sentirnos si responsables de eso.

¿Significativamente el arte del graffiti se mezcla con la música Hip-Hop?

Si, el hecho de pintar en la calle, lo representativo en New York de pintar en los suburbios, música y expresiones de decir lo que realmente pasa en la calle, esta super ligado.

¿Crees que tu obra lleva aura, eso que lo lleva ser único como una obra de arte?

Estoy pensando en estilo, el estilo es algo difícil de describir porque a veces es más o menos reconocible y yo al menos como explorador siempre estoy queriendo llegar a algo que nunca llega y que nunca tiene que llegar, al menos a mí me es difícil definir cuál es mi estilo, sin embargo, por mi trayectoria ya tengo un tipo de imagen, y hay gente que ve mis murales y los reconoce y creo que eso es una manera de encontrar un aura.

Y después está el aura emocional o personal que pongo a mis obras, y cuando estoy pintando algo estoy poniéndome a mí en eso, y siento que ahí está mi aura porque está ahí y la deje ahí.

¿Forma subjetiva en que ven tu obra?

Cada persona lo interpreta como quiere, en mi caso como pinto muchos rostros lo primero que me preguntan es que es, siempre pinto gente que no es conocida por ejemplo de tribus, gente que existe y otros de mi imaginación. Me gusta que la gente pueda interpretarlo como quiera, pueda asociarlo con la persona que quiera y muchas veces lo asocian con personas que conocen. Me gusta puedan llevarlo para el lado que quieran y puedan ver en ese rostro alguien conocido o imaginado. He pintado de varias tribus indígenas.

Creo que la gente necesita entender algo desde un lado titular o de etiquetas, entonces cuando no pinto gente conocida la gente se queda con otras cosas, que se causan con el color, la expresión o cosas que puedan representar eso. Y así liberar un poco de las etiquetas.

¿Como ves al graffiti en el futuro? ¿Qué viene para el graffiti?

En lo particular viajar y crecer como muralista, poder tener experiencias en otros países en otras comunidades, mejorar la manera en que produzco las imágenes a nivel pintura y relación con los espacios en los cuales estoy pintando, proyectos relacionados con la comunidad con la cual pinto. Pintar en festivales, muros más grandes.

Ahora en buenos aires hay una movida muy grande de muralismo, y que sea una gran capital del muralismo del mundo.

1.4 Análisis Gráfico Capítulo 1

fotos Colegiales, Palermo Buenos Aires, Argentina.

Fotógrafo: Sebastian Ruiz 2015, 2016.

Ilustración 5: Los procesos comunicativos, surgen como necesidades naturales de nuestra expresión. (Tomada en barrio Colegiales Buenos Aires, Argentina. 2015)

ILUSTRACIÓN 6:

El grafiti como guía, punto de encuentro.
Argentina.2016)

ILUSTRACIÓN 7:

Forma de hacer material los pensamiento (Tomada, Colegiales
(Tomada en Barrio Colegiales, Argentina.2016)

Ilustración 8: Aunque el tiempo pase, la huella creativa permanece viva.

(Tomada en barrio Colegiales, Buenos Aires Argentina 2016)

Ilustración 9: Antropomorfismo, mezcla de las formas de la naturaleza y la cultura.

(Tomada en barrio Palermo, Argentina 2015)

Ilustración 10: La calle, escenario público, sin restricciones de miradas, en donde los pensamientos salen a flote. (Tomada en barrio Palermo, Argentina 2015)

Ilustración 11: La imagen puede reforzar la palabra, contradecirla, ironizarla, contribuyendo a una nueva significación. (Tomada en barrio Palermo, Argentina 2015)

Ilustración 12: Percepción única, no repetitiva, no masificada.

(Tomada en Barrio Colegiales, Argentina.2016)

Ilustración 13: Naturaleza que se repite, es el alma de lo simbólico.

(Tomada en Barrio Palermo, Argentina.2016)

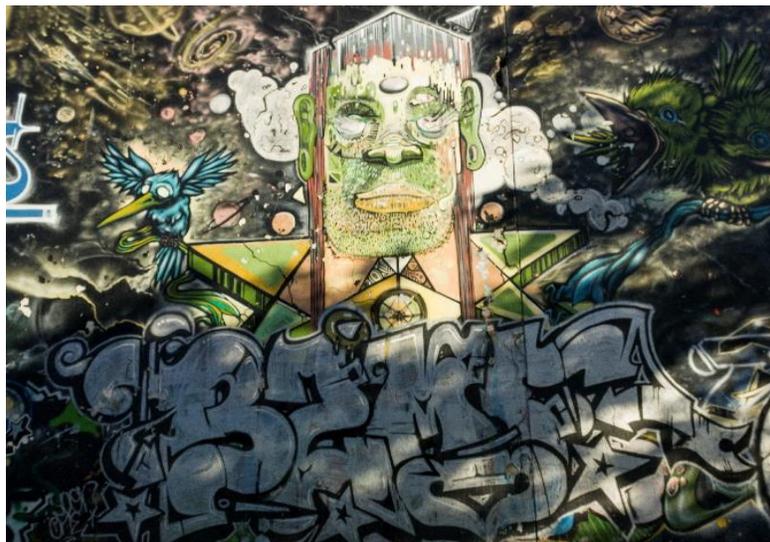
Ilustración 14: La validez del mundo objetivo y subjetivo a la vez, maneras de hacer vivencial el mundo (Tomada en barrio Palermo, Argentina 2015)

ILUSTRACIÓN 15 :

El límite será entonces, la medida de racionalidad que cada individuo le incorpore.

(Tomada en barrio Colegiales, Buenos Aires Argentina 2016)

Ilustración 16: Surrealismo urbano

(Tomada en barrio Colegiales, Buenos Aires Argentina 2016)

SEGUNDO CAPITULO -Graffiti: Integración entre la metáfora, la comunicación, el arte y la realidad.

2.1 Introduccion

Para este capítulo, serán pertinentes, juntar la metáfora, la comunicación, el arte y la realidad y así desglosar en las profundidades comunicativas de esta práctica cultural que con el pasar del tiempo, se perpetua como un patrimonio.

Así la metáfora se llevará gran protagonismo como abanderada de una de las figuras retóricas más importantes en este capítulo, para describir los procesos y las formas en que podemos leer el graffiti.

El espacio urbano, lugar donde surgen estas pintadas, nos dará cuenta de la importancia de este, lo que surge allí y como la comunidad se apropia a su identidad, miradas, descripciones y en el convivir social de estos espacios.

La imaginación y con esta el mito, que nos lleva a la representación de realidades propias, en ese sin fin de imágenes, experiencias que nos transforman y dan cuenta de nuestro sentir como seres culturales y sociales.

Dos entrevistas a dos artistas del graffiti nos acercaran a estos conceptos, primero la entrevista en Buenos Aires a un artista bogotano del graffiti Fett, un artista que comenzó su carrera a los 15 años en los muros de la calle, entendiendo paso a paso que lo importante no era el ego del artista, sino que la intención de dar algo lindo y con mensaje en sus pintadas era lo más importante.

Creando en este arte su forma de vida, una posición crítica frente a la vida, en una expresión artística, una expresión del ser como el la denomina.

Después la entrevista realizada al artista Woe, una entrevista intensa, en donde nos abrió las puertas de su taller de aerografía en el centro de la Capital de Colombia. Remarcando siempre el respeto hacia el espacio del otro, hacia los otros artistas. Viendo la importancia de talleres, pero remarcando la importancia a uno en particular “una enseñanza de los derechos y los deberes del arte”. Woe

Por medio de estas miradas en la experiencia del desarrollo de su arte, nos permitirán ahondar en este universo de los aerosoles para interpretar el mundo que habitan, su mensaje y sus deseos como artistas.

Y el desarrollo fotográfico en su última parte, que nos da cuenta de esta mezcla comunicativa, artística y real de interpretación del mundo.

2.2 Graffiti: Integración entre la metáfora, la comunicación, el arte y la realidad.

“Fue necesario que se agrietara la coraza de esa especie de súper-yo colectivo que es el imaginario de la época clásica, y que afloraran, entre mezclados y caóticos, los imaginarios de

las civilizaciones circundantes para que, entre las grietas del rigor perdido, asomaran los brotes de nuevas maneras de imaginar el mundo y en consecuencia también de hacer matemáticas. (Lizcano, abril de 2006).

La metáfora como una herramienta descriptiva del lenguaje y en su totalidad de sentido, viene a darnos cuenta y a conjugarse con el graffiti en los procesos del pensamiento humano, y en mezcla de realidades diferentes y paralelas.

Hace parte de nuestro lenguaje y representaciones la metáfora, y comparte distintos significados elevados de contenido, para entrelazar y comprender el mundo de una forma comparativa y llevarlo así a su unanimidad, entendiendo su disparidad y variedad. Tal como lo entrelazan no solo el lenguaje sino los procesos del pensamiento, se puede encontrar allí la mezcla entre el graffiti y estos procesos, este interactúa de formas diversas sea con elementos figurativos, topográficos, de color; para dar cabida y reparar en la mente individual de su espectador, quien por medio de sus procesos interpreta y también lleva a cabo un juego lingüístico de sintaxis.

Se da una explicación asertiva en cuanto a la forma en que se puede denominar la metáfora en conceptos de ecuación lingüística con la metáfora del canal, la cual “la idea, los significados son objetos, las expresiones lingüísticas son recipientes, la comunicación consiste en un envío” (Johnson, 1980). Llevando así las ideas a lugares referenciados del pensamiento con una significación para agruparlas y después en un impulso kinésico transformarla en un entendimiento.

En todas las formas y visiones que percibimos resignificamos para entendernos a nosotros mismos o dar un entendimiento con el otro ser social o con el entorno, así se van agrupando ideas de significados referentes a un algo, que se van recolectando en el cumulo de experiencias físicas y culturales. En el mundo del arte urbano es de gran relevancia el estilo propio, que se va direccionando en esta misma creación de un sentido conjugado con la percepción del mundo que los visibiliza.

Se crean un sinnúmero de significados entrelazados con la experiencia y las creencias del artista, para fraccionarse en estos recipientes que son las expresiones en los muros y por medio de estas pintadas trasportar de manera anónima un mensaje, un destino.

“Por lo general va en una búsqueda propia o quizá más extensa en el tiempo de un tipo de imagen o una búsqueda plástica que tengo en curso y que se va modificando, por ejemplo, pinto muchos retratos, muchos rostros y como que voy yendo en esa línea de imagen, luego mi imagen se va a adaptando a los sitios que intervengo. Hablo de momentos en los que pinto por motivación propia y no comercial.

Cuando es libre, son imágenes que busco cuando me pongo a pintar o dibujar en mi casa, siempre están en un tipo de relación con el entorno desde la proporción y el tamaño cuando pinto la pared, hasta cosas que tienen que ver con el contexto de que zona se está pintando,

quienes son las personas, como se relaciona con el entorno a nivel de colores” (Sasha Primo, artista argentino de Graffiti).

Refractando así la pluralidad de contenidos culturales que nos permite la creación y la puesta de un graffiti. Ya que como nos dice Sasha, su arte va de acuerdo no solo a lo que se quiere pintar sino su relación con el entorno en donde se pinta, que también es muy disiente hacia el mensaje que se plasma.

Ilustración 17: Estos rostros que nos recuerdan no solo nuestros aborígenes, sino también nuestra gente del común, todos los que habitamos y hacemos parte del conjunto de nuestra sociedad.

*Mural pintado en el marco del **Maaanso Encuentro Internacional de Muralistas y Graffiteros** en san Juan Jujuy. (Sasha Primo) 2018.*

El arte urbano basa muchas de sus representaciones y en su perspectiva a la sociedad en la medida en que lo hace una experiencia social y libre, en estos puntos se hace real lo urbano, cuando se trasforma en experiencia, cuando se deja degustar de forma libre, cuando mueve las ideas y las creaciones de personas completamente dispuestas al regalo del arte por el arte.

Recordemos también que la sociedad urbana en la que habitamos hoy por hoy es muy visual, y toma gran parte de sus conceptos por medio de este sentido, tomando un ejemplo de la comunidad Ongee, de las islas del pacifico quienes más que visuales tienen prioridad en su

olfato, siendo este base de la identidad personal y colectiva. Con esto reflejando que cada cultura se ve identificada hacia ciertos modos de experiencia para reconocerse.

Cada cultura y subcultura les da valores a distintos conceptos, en esta misma la relevancia que tiene de metafórico y entendible el mensaje, en sus características similares y contrarias. Cada cultura orienta sus miradas, sus objetivos a lo que permea de esta y lo auto refleja no solo en su comportamiento y en su definición del mundo, sino también en todo lo estético que crea y que es a la vez reflejo de la ecuación que se ha hecho cada cultura de sus formas de ver el mundo.

Por medio de la experiencia y de la similitud de esta, estamos en una constante sinergia de representación, de develarnos lo que como cultura y tradición somos y por supuesto los deseos de aquello que anhelamos de transformación y de embalaje de acciones y momentos que al pasar del tiempo se construyen en arquitectura, moda, libros y también graffiti. En tinta hecha figuras y formas, mezcla de sensaciones, ritmo y parte así de nuestra realidad.

“Hay distintas formas que podrían denominarse graffiti, tag, Draw up o letras bomba, Quick Piece piezas más elaboradas de uno o más colores, y son ilegales y también están las piezas y estos ítems puede marcar a un artista del graffiti como alguien que hace arte. En estos estilos va más allá la intención de poner el nombre en cualquier lado, sino de dejar algo lindo bien hecho y que cambie el entorno.

Cambia esto la concepción de los chicos que van al parque, de la misma gente que habita la calle, ya no es el mismo lugar lúgubre. Dejarle algo a la gente que transita. Mi arte soy yo, lo que siento y como lo siento”. (Fett, artista Bogotano de Graffiti).

Esta transformación de los lugares también hace parte del sentido metafórico que genera la práctica del graffiti, el visualizar el mismo espacio como distinto, con una energía positiva, en intercambio de colores, ideas y formas, ciertos lugares de intercambio cotidiano con arte y color, en una amalgama cultural, del artista y sus pintadas, sus ideas y quienes lo habitan en sus pensamientos y metáforas.

La calle se nos presenta como un espacio si de libertad, pero suele ser lúgubre y solitaria al estar rodeada de lo desconocido, de un sinnúmero de personas que la han transitado y que algunos se atreven a dotar de sentido, un sentido libre, sentimiento que expresan estos artistas ya que para ellos no es un deber pintar el concreto, sino por el contrario es un regalo que ellos mismos se dan para sí y para la sociedad.

Con chispa y vida propia va en su espacialidad y lucidez, quedándose no solo en el momento de inspiración o lectura, sino en el ahora, generando este envío de información que es necesario en el mensaje comunicativo. “una metáfora puede servir como vehículo para entender un concepto solamente en virtud de sus bases experienciales, por ejemplo, la felicidad tiende a correlacionarse físicamente con la sonrisa y un sentimiento general de expansividad” (Johnson, 1980).

Esta correlación que se hace vivencial entre graffiti y metáfora, la vivencia es común, pero sobre un todo individual, cada cual vive a su manera, y fluctúan en estos instantes de pintura callejera esa amalgama del ahora, de un antes, de un referente, de una idea, de un pensamiento. Somos un todo hacia una representación cultural, ya que no simplemente somos o existimos, nuestra capacidad de recordar y crear nos concede el aprecio hacia el arte callejero y este se completa con la experiencia de quien decide apostar a este planteo comunicativo y hacer parte de este.

Ahora viene un hombre pájaro, sería una forma en la que se le podría denominar a través de la experiencia que se forma en formas y figuras y también colores, representaciones que parecieran salidas de la ficción, pero que en realidad buscan una interpretación más allá de lo evidente, que trastoque las profundidades de la imaginación y se interprete de manera libre.

Ilustración 18: “Extensiones de metáforas ontológicas, que nos permiten dar sentido a fenómenos del mundo en términos humanos” (Johnson, 1980).

Fotografía: Camilo Rodríguez, Graffiti calle 24., Bogotá, Colombia 2015.

Juego de personificación en donde la interpretación tiene un papel clave, puede ser una imagen de una alucinación irreal, o puede tocar las fibras de una representación abstracta de la libertad

no solo humana sino de los animales, el hecho de poder volar, correr, huir. Otra concepción animada del mundo.

Las raíces y toda esa fuerza cultural de cada individuo construyen las concepciones del mundo, de ver el arte, la matemática, la naturaleza y también el graffiti, como opción urbana de representación de esta, enfrascada en un muro solitario que al ser pintado cobra por sí solo, vida.

Esto contribuye también, al reflejo no solo cultural y ancestral de sus raíces sino al hecho natural de la representación, y de las formas en las cuales el hombre relaciona el mundo existente a su alrededor que lo lleva también así, a su autoconocimiento y racionalidad.

“Esto posibilita una teoría que explica y hace plausible narrativamente el mundo, sino también una práctica con que el mundo puede ser controlado de forma imaginaria” (Habermas, 1999), como determinar qué tanto es nuestro mundo creado e imaginario, hasta donde discernir sintagmas comunicacionales para sospechar que estos son y que así nos definimos. Es importante hacer variado y amplio el sentido que se da a el conocimiento del mundo, por eso entre tantas corrientes que nos lo determinan y otras que van emergiendo, esta la riqueza de sentido al valor y a la esencia de nuestra naturalidad. La música en los parques, los cuenteros, yoga al aire libre, graffiti, son maneras de llevarnos a entender que por ahí por la misma experiencia y sentir podemos definir según esta que tanto y no es imaginado el mundo que vivimos, que tan auto referenciado y que tan propio es nuestro mundo interior.

El graffiti como experiencia tiene amplias variantes que lo hacen interesante, una de ellas es el concepto de la espacialidad, la cual está dada en la interacción con el espacio físico, esta representación artística nos permite el uso de espacio no convencional para el arte, y con este una amplitud de pensar, vivir y sentir el arte para todos. No solo para ciertos grupos o expertos sino para la gente en general, ya que permite la apertura en estos espacios públicos y la gratuidad de hacer y pensar el arte.

Además de las metonimias simbólicas de las cuales habla Mark Jhonson que existen a partir de la experiencia cotidiana y de los sistemas metafóricos coherentes que hacen parte de la religión y la cultura, juntando así una combinación poderosa, entre lo que nos hace más cercanos a nuestra realidad, en nuestras experiencias y las formas que tenemos de definir en nuestro lenguaje parte de ellas. Y el arte las representa, nos crea metonimias refrescando por medio de un dialogo urbano imágenes y miradas del mundo que al verlas pueden ser tan similares a nuestra experiencia que podrían fundirse con esta.

Al preguntarle a Woe, artista urbano de graffiti, cuál era el valor para el de hacer arte en la calle, con lo cual el responde. – “Mi valor es muy sentimental, espiritual, es ejemplo, es algo que yo quiero brindarle a la gente sin esperar nada a cambio”, el transita como ese intermediario entre generar su propia metonimia y la traslada a mentes inimaginadas creando cualidades de sentido.

“Levi-Strauss: el salvaje (y todos en buena medida lo somos en la vida cotidiana), se comporta como el bricoleur que recoge residuos de aquí y de allá (residuos lingüísticos, simbólicos, materiales) más o menos al azar, para irlos recomblando, como los cristalitos de un caleidoscopio, con vistas a resolver los problemas que se vayan presentando” (Lizcano, abril de 2006).

Como una máquina de abstracción estamos a diario en nuestra mente, trayendo de aquí y de allá una multiplicidad a veces desahogada y replegada de nuestro entorno, muchas de ellas quedan hiladas casi de un peldaño y al reactivarse con la experiencia de otro, se transforman en formas elocuentes de arte y cultura. Que nos permiten también crear y repensar el mundo.

El arte surge como un patrón interno de ver el universo, y de manera generosa darlo a los que lo habitan para verlo de esta manera, no de forma taxativa, pero si como un reflejo de lo que este puede ser. Siempre la combinación del arte con las demás ramas que definen y redefinen el mundo le da ese carácter liberador hasta la misma ciencia, como combinar por ejemplo el arte con la medicina, no solo en la elaboración de objetos que nos ayuden para la salud sino en el desarrollo de formas creativas artísticas que nos la den a entender, no solo como científica sino como una expansión de comprender al cuerpo humano.

Nada es en su totalidad definido pues estas definiciones se transforman, se enriquecen y llenan de sentido el mundo que se habita y lo reconoce para verlo y sentirlo.

Otro de los puntos importantes por comprender del sentido metafórico es como se entremezcla con naturalidad en nuestras formas de vivir las experiencias, y como se pueden unir dos opuestos con tal naturalidad para la comprensión, entendiendo que cuando no hay metáfora presente un algo se entiende sin mezcla de otro sino como uno solo. En esta proyección metafórica es cuando se vislumbra la riqueza no solo del lenguaje tanto visual como lingüístico sino la variedad no predeterminada de la mente humana.

Ilustración 19: Es aquí donde no la especificidad del concepto, sino en la mezcla de elementos se crea esta metáfora que da sentido, entre él bebe, la lupa, la vaca, el maíz y el ojo que observa podemos redefinir con sentido propio un concepto de la alimentación, vislumbrando todos estos elementos simbólicos que nos quieren llevar a un todo o a una idea propia y darle vida por medio de lo visual o de la experiencia en cuanto a la metáfora obtenida.

Fotografía: Camilo Rodríguez, Graffiti calle 26 con Américas., Bogotá, Colombia 2015.

ILUSTRACIÓN 20

*Fotografía: Camilo Rodríguez, Graffiti calle 26 con Américas
Bogotá, Colombia 2015.*

Cada ser interpreta sus formas de ver el mundo a su manera, es implícito el carácter imaginativo del ser, la metáfora da rienda suelta a este sentido de la imaginación, ya que no solo lo dicho o lo estipulado marca las maneras en que el hombre crea y se adueña de su mundo tan cual como lo siente y lo percibe, en la razón pueden quedarse enfrascados y detenidos conceptos sabiendo la existencia de la amplitud de significados y formas que se prevén. Que se mezclan, que se disipan, que se trasforman de nuevo, que se evaporan o que mágicamente en un sinfín de resignificaciones aparecen.

Las teorías estándar del significado asumen que se puede dar cuenta de la verdad en sí misma, independientemente de la comprensión humana y que la teoría del significado se basa en aquella teoría de la verdad. No vemos ninguna posibilidad que ese programa funcione, pensamos que la única solución es basar tanto la teoría de la verdad, como la teoría del significado en una teoría de la comprensión” (Johnson, 1980).

“El mito del objetivismo refleja la necesidad humana de entender el mundo exterior para ser capaz de funcionar con éxito en él, y el mito del subjetivismo se centra, en los aspectos internos de la comprensión, lo que el individuo encuentra significativo y lo que hace que su vida merezca ser vivida” (Johnson, 1980).

Nosotros los grafiteros y los raperos entendemos que está bien hecho, vimos el esfuerzo, como surgió todo para llegar a una evolución más perfecta por decirlo de alguna manera, en cuestión de la letra, pero si a la gente y a la sociedad no le gusta entonces no estamos en nada. El arte tiene que evolucionar, para que la gente lo admita y le guste, porque la fuerza de la gente y lo que la gente nos transmite es lo que nos mueve. Si llega un día en que la gente no le gusta, para que lo hacemos. (WOE, artista bogotano del graffiti).

En esta mezcla encontramos la comprensión, como una habilidad crucial para entender el mundo y así comunicarlo, en la objetividad de lo dicho con significado y nombre propio, unido a la subjetividad de aquello negociable en la concepción individual.

Es el caso del movimiento surrealista el cual surge a comienzos del siglo XX, con una amplia propuesta de ver más allá de lo objetivo y centrar más nuestras miradas en el poder de nuestro subconsciente, para realzar así todo aquello interior que quizá a veces por parecer banal o diferente no dejamos salir a flote, sea en la ciencia, la matemática, el arte y todas aquellas formas naturales en las cuales sentimos y podemos hacer catarsis, no solo la manera de entender el mundo sino de reflejarlo, una especie de retroalimentación palpitante de sentido en la libertad de este.

En nuestra propia naturaleza, en el sentir de la madre tierra, en el palpito igualitario del otro, en el renacer de todo lo científico en pro del bienestar y la evolución social, en el despertar de infinitos lenguajes y formas artísticas de poder no solo observar sino de palpar esta realidad misma. Las limitaciones se hacen superfluas cuando como dice Bretón tenemos la plenitud de nuestra libertad, una de las palabras más desafiantes y a la medida de una corriente urbana como el graffiti.

Poder decir lo que se quiere, plasmar en las calles de nuestra sociedad esas ruidosas pintadas que hacen expandir el sentido de la libertad de expresión, de la libertad de nuestros pensamientos, nos trae como reflexión el graffiti, todo cuanto se intenta decir pero no se dijo, aquello que nos quedó en el pensamiento y que al pasar del tiempo ambiguamente desapareció o que quizás no nos atrevimos a decir, es posible por medio del arte urbano, este no limita sino que por el contrario nos hace grandes y amplios los espacios o los muros para la expresión, en gran medida como canal ese artista que se atreve a emancipar su pensamiento y porque no el de muchos transeúntes en realidades materializadas por medio de los muros y el arte.

“No oculto que para mí la imagen más poderosa es la que presenta el grado más elevado de arbitrariedad, la que exige más tiempo para ser traducida al lenguaje práctico, sea porque encubre una enorme dosis de contradicción aparente, sea que entre en el orden alucinatorio, sea que con

la mayor naturalidad preste a lo abstracto la máscara de lo concreto o viceversa, sea que desencadene la risa” (Breton, 2012).

Sucede esto muy a menudo al desglosar un graffiti, son en ocasiones tantos sus símbolos, que quizás solo en una mirada prudente y detenida se podría atrapar algo de la carga semiológica que este tiene, una mirada rápida nos llevara a referentes próximos pero una mirada de detalle nos llevara a alucinar distintos sentidos sobre varias cosas, distintas reflexiones y búsquedas de sentido de una pintada.

“Es inevitable y hay que aceptarlo y abrazarlo y esta super que cada uno lo interprete como quiera, me parece que si uno intenta encauzar mucho una intención y la otra persona no está en eso, cada uno lo toma por el lado que quiere, y más o menos uno puede intentar dirigir esa intención y además que a veces lo interpretan con cosas que uno ni se imagina y eso te abre los mundos a los cuales estas tocando con la imagen”. (Sasha Primo, artista argentino de Graffiti).

Una apertura de mundos sería una ineludible definición para explicar este fenómeno que surge por medio del graffiti, ya que muchas pueden ser las intenciones de interpretación del artista y otras tantas las maneras de recibir su mensaje, pero esto sin duda nos abre camino hacia maneras libres de redefinir el mundo, de llevarlo a la metáfora de nuestras mentes, y porque no a dar una resignificación del sentido que le damos personalmente a las cosas.

Somos útiles arbitrariamente a un sistema que nos jerarquiza y nos da medidas de imaginación, de cómo pensar y distinguir la amplitud de todo lo que nos rodea, pero en las profundidades de cada ser mismo siempre se vislumbran formas únicas de creación, de percepción y de sentir. Permittiéndonos que, aunque este predispuesta la realidad habitable haya algo tan fuerte dentro del ser humano que lo haga rebelde y busque en centenares de formas escritas, visuales, experimentales, artísticas, las formas de trastocar fibras propias sin premeditar que para el otro sean correctas o no.

Expresión surrealista de la realidad que nos habita, aunque aún se apriete fuerte la idea de los esquemas preestablecidos, que al intentar derrocarlos luchan fuerte como feroces bestias que se golpean en la única realidad posible de vivir y pensar. Y que al experimentar otras maneras se termina el único racionalismo absoluto que nos permite solo de una manera vivir y ser, disipando ese pesado humo de que exista solo una o determinadas maneras del ahora.

“La imaginación sola me informa sobre lo que puede ser y esto ya es suficiente para atenuar algo la terrible prohibición, y quizá también para que yo me abandone a ella sin temor de engañarme (como si hubiera posibilidad de engañarme más aun)” (Breton, 2012).

123 Klan, colectivo canadiense fundado en 1992, quienes desarrollaron un estilo propio combinando el graffiti más adelante con el diseño gráfico, pero que tienen como su máxima: el estilo es el mensaje. Y lo que más les atrae del graffiti es la ausencia de reglas, demostrando así que a pesar de su ardua experiencia hace más de veinte años en el arte urbano siguen en su

camino y su lucha de las formas de expresión vanguardistas y en la libertad de aquello que expresan.

“El escritor grafitero hace algo más que limitarse a comunicar la existencia de un nombre. Su escritura constituye una expresión de la personalidad y refleja un movimiento físico lleno de armonía” (Walde, 2011).

Como Klan 123, como Woe, y muchos artistas del graffiti avanzaron en su arte en la calle, después eso dio un sentido a sus carreras de vida, impulsándolos a crear otras experiencias de pintar por medio de otras artes, Woe, con su taller de aerografía en motos y autos y Klan 123 en su interiorización hacia el diseño gráfico, para reflejar así la máxima de este arte que logra llevar la imaginación no solo a lugares y personas, sino a formar fuentes de amplio desarrollo creativo personal.

Cada cosa posee un nombre, que despliega en una praxis de sentido común, dándole razones y formas al mundo que se habita, en las metáforas y analogías que rodea el graffiti, se ven estas formas de nombrar al mundo de hacerlo participe de interpretación, es el hecho milenario de las representaciones en los muros con aquellas culturas ancestrales que han dejado huella, dejando y transformando las cosas y los dibujos nombrados para traernos hoy al mundo lo nombrado, y dejando que despierten por medio de esta vertiente actual del dibujo en los muros nuevos conceptos y miradas y porque no nuevas formas de nombrar al mundo.

El modo en que es transmitido un mensaje en los muros tiene consigo su carácter propio, que le da esta identidad no solo física sino singular de la personalidad del artista, en donde este comunica su realidad, sus ilusiones sus sueños y así deja su marca de sentido en el lugar que habita. Evolucionando así a una corriente no con carácter banal y superfluo, sino con la energía poderosa de ser en la concepción de realidad, un ente que nos lleva de la mano a la magnitud de visiones y descripciones paralelas de esta para la construcción paralela de un modo de comunicar. Creativos vigentes hace más de cuatro décadas que por medio de su exposición generosa y pública del arte, ahondando caminos de certidumbre en formas como la publicidad y el arte, por supuesto sin perder su herramienta siniestra de omitir reglas y por el contrario encontrar en esta omisión el flujo de poderosas ideas comunicativas.

Ilustración 21: *“El surrealismo es el “rayo invisible” que nos permitirá un día triunfar sobre nuestros adversarios, “no tiembles, adefesio”. Este verano las rosas son azules, la madera es vidrio. La tierra envuelta en su verdor me impresiona tan poco como un fantasma. Vivir y dejar vivir son soluciones imaginarias. La existencia está en otra parte.” (Breton, 2012). Fotografía: Camilo Rodríguez, Graffiti calle 26., Bogotá, Colombia 2015.*

Para ahondar entre esta integración de la metáfora, la comunicación, el arte y la realidad, dos grandes artistas bogotanos, nos dan sus más reales aportes sobre su experiencia en las calles y como esta logra precisamente encajar en todos estos espacios.

Por su parte Fett quien pinto hace algunos años, ahondando en un proceso de retorno más maduro en su percepción, nos relata su experiencia en la siguiente entrevista de como surgen sus primeras pintadas y su perspectiva como artista.

Y después fotografías que junto con mi entrañable amigo Camilo Rodríguez recorriendo las calles de Bogotá, y bajo su lente fotográfico nos perfila con su percepción y su lente fotográfico dos de los lugares con más graffitis en la ciudad de Bogotá.

2.3 Entrevista Fett

¿De dónde surge y cuando comienzas a pintar graffiti?

Surge de la música rap como muchos de los artistas que han surgido de Colombia, y también conocí un amigo que dibujaba y hacía firmas y él comenzó a dibujar unas pandillas, teníamos 14, 15 años.

El dibujaba pandillas de raperos y yo mis pandillas, y cada uno tenía su logo, su firma, y ahí comenzó un clic en mí, porque yo no dibujaba. Y ahí experimentábamos en la secundaria,

después a los 16 años hicimos unos cursos de graffiti, con un chico que en ese momento era muy conocido SKS, y él comenzó a abrirnos un poco con su mirada lo que era el graffiti.

Nadie en realidad te va a enseñar a pintar o a utilizar un aerosol, es salir a la calle y comenzar a hacerlo y así fue como a esa edad comencé a vandalizar la calle por así decirlo. A pintar a poner mi nombre por todo lado.

¿Tienes un nombre que te represente?

Si, tuve muchos y al final me quedé con FETT, que significa gordo en noruego. Ya que muchos siempre me decían gordo. Es un recuerdo de los comienzos como artista. En una mutación de esos momentos en donde mi fin en los inicios era solamente dibujar mi nombre por todas partes.

Ya después lo que pinto está firmado, pero ahora lo que importa es lo que está hecho, ya no es solo una cuestión de ego, sino de dar algo a la calle y la calle la recorreremos todos.

Graffiti es hecho con mano y aerosol, por la técnica y la forma en que lo conocí, sin otras técnicas, porque el aerosol te da una velocidad una coordinación del dedo, un control absoluto de lo que es un aerosol artístico.

¿Cuál es tu inspiración al dotar de sentido a la sociedad con el graffiti?

No es para mí tanto una inspiración sino una intención, de hacer un espacio más armonioso, por medio de esto se puede generar que un espacio sea distinto.

Hay distintas formas que podrían denominarse graffiti, tag, draw up o letras bomba, quick piece, piezas más elaboradas de uno o más colores, y son ilegales y también están las piezas y estos ítems puede marcar a un artista del graffiti como alguien que hace arte. En estos estilos va más allá la intención de poner el nombre en cualquier lado, sino de dejar algo lindo bien hecho y que cambie el entorno.

Cambia esto la concepción de los chicos que van al parque, de la misma gente que habita la calle, ya no es el mismo lugar lúgubre. Dejarle algo a la gente que transita. Mi arte soy yo, lo que siento y como lo siento.

Después cada cual interpreta lo que quiera, no me gusta pintar algo figurativo, me interesa más darle la vuelta a eso y que sea una interpretación libre. Cada cual es libre de hacer lo que crea y piense.

¿Cuál crees que es el valor agregado de hacer una obra de arte en los muros?

Depende, hay dos tipos de personas que pintan en la calle, el que no tiene la posibilidad de tener todo el tiempo pintura, y el que tiene exceso de pintura y puede hacerlo a cualquier hora. El valor agregado de ese que no tienen pintura o que no tiene el patrocinador, es una obra que va del bolsillo del artista, además teniendo en cuenta que lo que se pinta en la calle no va a ser eterno. Lo más seguro es que en un año no este y la calle se haya renovado.

Eso es algo que tiene el artista del graffiti, él sabe que es pasajero y que todo se va renovando, hay que ser desprendido y desprenderse de lo que uno hace. El arte es de todos, pero al no estar en un museo desaparece, la calle es distinta, ese para mi es el valor agregado.

¿Tienes alguna inclinación hacia algún mensaje que quieras dejar más marcado en tus muros?

Sin querer queriendo siento que es algo muy latino, sobre todo el color. Y yo creo ese sería el mensaje, sin ser un mensaje directo, como influencia, el legado que me ha dejado los lugares por donde he pasado. Es como una sumatoria de cosas, es como cocinar y cómo vas adquiriendo cosas de varios lugares sobre todo de Latinoamérica.

¿Respecto a lo pasajero a o efímero del graffiti, que piensas?

Que es así, es algo que no puedes controlar. Pero cuando es cubrir por cubrir es molesto. Pero eso es quizá algo que hace mágico el graffiti que no dura para siempre, habla de evolución.

¿Como escoges el muro para pintar o es una selección al azar?

Si el soporte puede ser cualquiera, se puede pintar en cualquier superficie que se quiera. Se puede recorrer una zona determinada y ver que muros se tienen y se ve el material del muro, si es de ladrillo, o ladrillo con cemento, si está muy expuesta, si tiene papeles, cuanta pintura tiene encima, uno empieza a buscar el mejor soporte. Después se puede pintar sobre lo que uno quiera, eso es lo que tiene el aerosol que, al ser una pintura tan fuerte, puede pintar cualquier cosa.

También se puede ver el contexto en que se está en su muro, por llamarlo así esos errores que están en el soporte, transfórmalos a el beneficio de su obra, tiene consigo un pensamiento de diseñador muy grande. También tener digamos el graffiti en la pared y seguirlo por el piso, todo esto también tiene que ver con la evolución del graffiti.

Antes se pintaba en muros pequeños, ahora es pintar grandes muros, un avance de esta expresión artística que hace 10 años yo no la veía.

¿Qué opinas de la pluralidad, de ese derecho para todos que genera el graffiti en la sociedad, tanto de quien o mira como de quien lo realiza?

Todos podemos hacerlo, se puede agarrar un aerosol y salir a hacerlo, se puede hacer lo que se quiera, pero no hacer cualquier cosa. En Bogotá paso eso, cuando comencé a pintar éramos pocos, y ahora hay muchos que pintan y eso se ve reflejado en las calles, donde también hay muchas cosas y pintadas horribles. Y más allá del mensaje que genere para cada uno, que al verlo la gente pueda tener algo lindo.

¿Lenguaje silencioso del graffiti?

Que se perdió en el momento que todas las marcas comenzaron a tomar el graffiti como medio de expresión para vender, es silencioso para quien no lo conoce y sale independiente a pintar a la

calle. Esta por ejemplo Pepe flores, un gran artista quien ahora es contratado por grandes marcas para pintar.

Las mismas redes sociales, en donde todo se publica, o se está pensando cómo queda la foto del muro, la gente no sale a la calle a ver la obra la puede ver por la web, ahí creo termina el lenguaje silencioso del graffiti.

¿Qué es el graffiti para ti?

Es una forma de vida, se pinta para tener una actividad extracurricular a la vida, el graffiti es una expresión, una forma de gritar más fuerte que los demás.

¿Como ves la trascendencia que ha tenido el graffiti hasta nuestros días?

Para mí es perfecto, en la calle se intenta educar a la gente, es donde se le comunica a la gente, las ideas de algo de alguien. La calle siempre ha sido el mejor lugar de expresión, para ser escuchado, para que te escuchen debes salir a la calle.

¿El graffiti es arte?

Es una expresión artística, una expresión del ser.

¿Habiendo un mayor apoyo del estado y una expresión más tolerable para la sociedad, dando lugares específicos para su elaboración, cambiaría el sentido?

Depende, el gobierno de igual manera como lo mire lo va a seguir discriminando así diera muros para pintar. Quizá eso abriría espacios donde se pueda pintar algo más elaborado, pero hay otros que quieren pintar graffiti y pintar en la calle y puede ser una fachada una normativa así, quizá falsa.

¿En algún momento el graffiti pasa de convertirse en mensaje a convertirse en contaminación visual?

Bogotá es un ejemplo de eso, porque hay cosas muy horribles, así como también hay cosas muy bien hechas desde las mismas firmas, y que uno como persona que lo analiza lo siente y le gusta, pero a mí también me molesta como persona que lo hace, en la calle ver un montón de firmas que no sé. No digo que se tenga que ir a la academia del graffiti, porque este se aprende en la calle.

Primero se practica en el papel, después se va descubriendo la calle para ver cómo funciona en esos lienzos, pero comenzar desde el muro no estoy de acuerdo, porque al fin y al cabo se dañan.

Hay que educar la mano, ser consciente de lo que voy a hacer y que es lo que voy a dejar en la calle, sea legal o sea ilegal.

¿Conoces campañas que aporten o que quieran darle una mano a la gente que hace graffiti?

Tanto como campañas no, pero hay muchos festivales, donde no solo los tops pueden pintar, sino todos los que tengan la oportunidad, estaría bien que estos espacios fueran más y más permitidos. Por ejemplo, AYARA, es una marca que siempre genera estos festivales, genera cursos. Pero es privado.

¿Cuál es la enseñanza que te ha dejado ese camino por el graffiti?

Gente con ideas muy lindas, con pensamientos muy abiertos, y es esa energía que se siente cuando nos unimos a pintar, es como que somos uno y solo importa la pared. Me dejó una posición crítica frente a la vida y creo es el mejor medio para poder expresarlo.

¿Como ves al graffiti en el futuro, que visualización tienes de el en los próximos años?

Va a tener cada vez más aceptación en todos los ámbitos, va a comenzar a generar objetos, va a salirse de la pared. Mas de escultura, de poderle agregar cosas a los muros que no están, una experiencia más 3D y más performativo, que la gente tenga la oportunidad de interactuar mucho más con él. Se va a ir adaptando también a las nuevas tecnologías.

2.4 Análisis Gráfico Capítulo 2

Fotos Calle 26 con carrera décima, centro internacional de Bogotá. Fotógrafo: Camilo Rodríguez. 2015

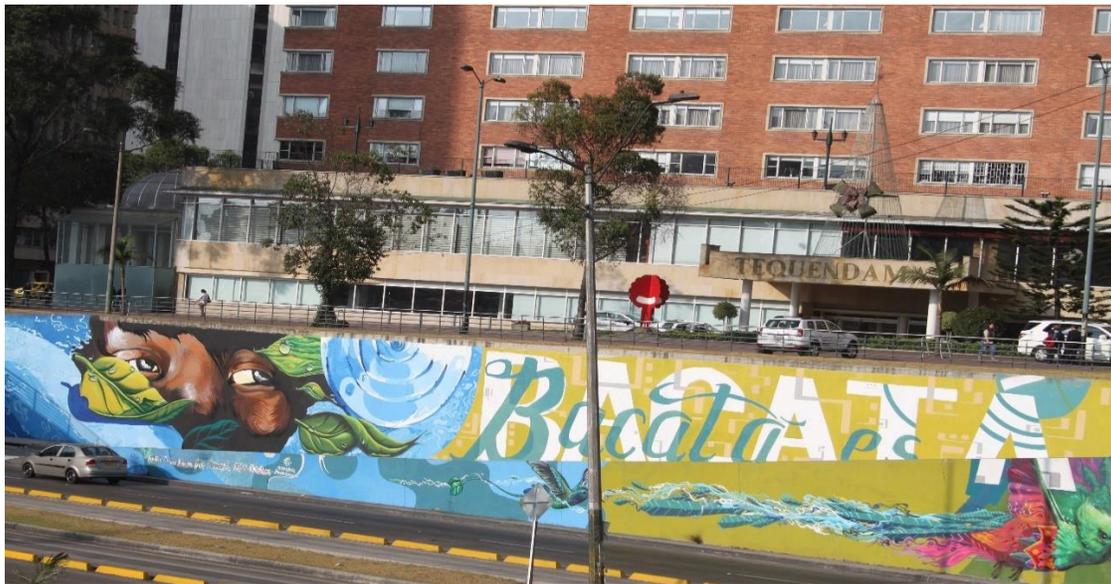

Ilustración 22: (Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

Ilustración 23: (Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

Ilustración 22 y 23: grafiti y metáfora: La vivencia es común, pero sobre todo individual, cada cual vive a su manera y fluctúan en estos instantes de pintura callejera, el ahora, el antes, referentes, ideas, pensamientos.

Ilustración 24: Muro solitario que al ser pintado cobra por sí solo, vida.

(Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

Ilustración 25: Tinta hecha figuras y formas, mezcla de sensaciones, ritmo y parte así de nuestra realidad. (Tomada sobre la Calle 26 con décima, Bogotá 2015)

Ilustración 26: El grafiti es una expresión, una forma de gritar más fuerte que los demás. (fett)
(Tomada en Calle décima, Bogotá 2015)

Ilustración 27: Concepción animada del mundo

(Tomada en Calle Caracas, Bogotá 2015)

Ilustración 28: (Tomada en Calle Caracas, Bogotá 2015)

Ilustración 29: (Tomada en Calle Caracas, Bogotá 2015)

Ilustración 28 e ilustración 29: Nuestra capacidad de recordar y crear nos concede el aprecio hacia el arte callejero, y ese se completa con la experiencia de quien decide apostar a este plano comunicativo.

Ilustración 30: Uso de espacio no convencional para el arte, y así el arte para todos.

(Tomada en Calle Caracas, Bogotá 2015)

Ilustración 31: La transformación de los lugares, también hace parte del sentido metafórico que genera la práctica del grafiti.

(Tomada en Calle Caracas, Bogotá 2015)

Ilustración 32: Nadie en realidad te va a enseñar a pintar o a utilizar un aerosol, es salir a la calle y comenzar a hacerlo. (Fett, artista de grafiti)

(Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

Ilustración 33: El aerosol te da una velocidad, una coordinación del dedo, un control absoluto de lo que es un aerosol artístico. (Fett, artista de grafiti)

(Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

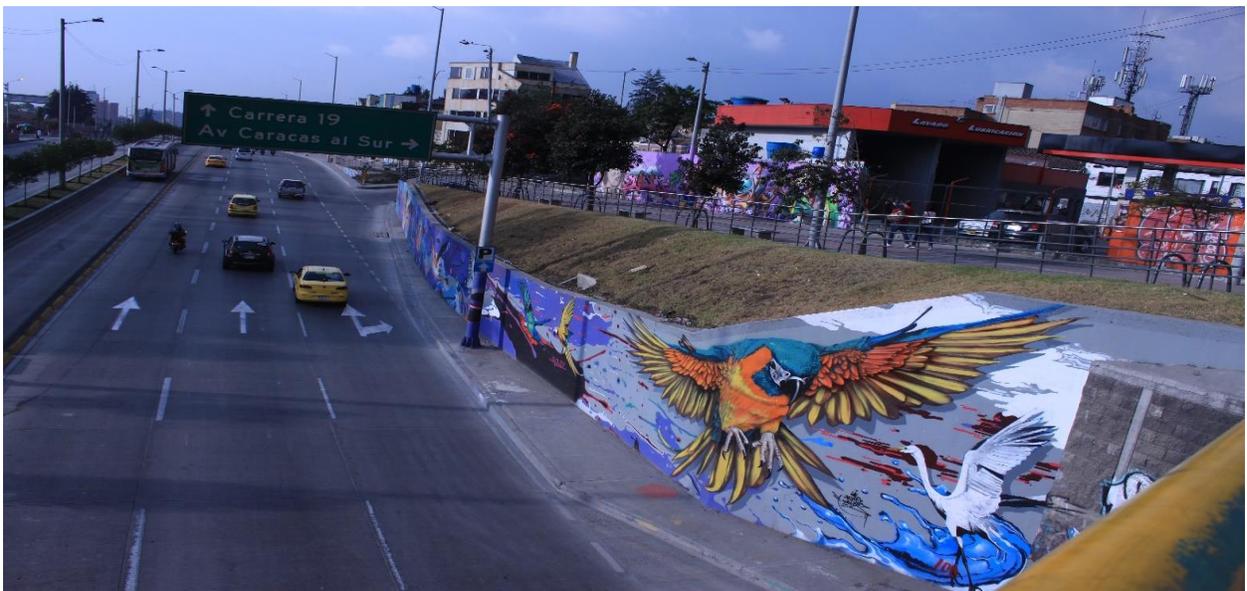
Ilustración 34: Las limitaciones se hacen superfluas cuando tenemos la plenitud de nuestra libertad, una de las palabras más desafiantes y a la medida de una corriente urbana como el grafiti.

(Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

Ilustración 35: Movimiento físico, lleno de armonía.

(Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

Ilustración 36: Concepción animada del mundo.

(Tomada en Calle 26 con Caracas, Bogotá 2015)

Ilustración 37: El artista genera su propia metonimia y la traslada a mentes inimaginadas, creando cualidades de sentido.

(Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

Ilustración 38: El grafiti me dejó una posición crítica frente a la vida, y creo que es el mejor medio para poder expresarlo. (Fett artista del grafiti).

(Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

Y Woe, quien es uno de los representantes vieja guardia de Bogotá, quien pinta hace más de dos décadas, y nos refleja su amor intenso por el arte del grafiti, como forma de liberación, de regalo para la sociedad de espiritualidad.

2.5 Entrevista Woe

¿De dónde surge y en qué año la inquietud por hacer grafiti?

¿En mí? Siempre he tenido el amor hacia el arte, pero yo no me di cuenta en qué momento, yo solo lo deje fluir, pero, no se decirte con exactitud, de muy chico creo.

¿Hace cuantos años pintas?

Por ahí 20

¿Tienes un nombre que te representa que es Woe, se podría decir que es tu tag, tu firma?

¿Que representa para ti?

Es mi nombre y lo abrevie cuando busque el significado y encontré que decía meditación y desde ahí siempre he firmado así.

¿Cuál es tu inspiración al dotar de sentido a la sociedad por medio del grafiti?

Primero, pienso que la gente se dé cuenta que en nosotros también hay algo para valorar empezando por ahí, y segundo demostrar que nosotros también somos más que cualquier persona, nosotros nos salimos del común. Nosotros nos creemos mejor que otra persona cuando lo hacemos, cuando hacemos arte, como dioses cuando llegamos a la pared a crear algo.

¿Cuál es el valor que tiene hacer una obra en la calle?

Eso tiene muchas respuestas, hablando de mi incluyo todo el arte y todas las personas, y separo mi nombre de muchos artistas porque soy de los pocos que vive de esto, yo no busco plata cuando hago arte porque yo ya la plata la he ganado con mi arte, porque tengo mi local, donde viene mucha gente para hacer arte, y saco días disponibles solo para la pared.

Entonces cuando yo hago dibujos en la pared, todo lo invierto, pienso en el vinilo que todo quede bien perfecto, bien pintado y empiezo a hacer el dibujo hasta que lo termino. Todo es un esfuerzo de mi local y de mi trabajo. Ahí es cuando yo me separo de los otros artistas, porque quizá ellos lo verán como una moda, en hacerse notar o en buscar una fama con lo que están haciendo.

Mi valor es muy sentimental, espiritual, es ejemplo, es algo que yo quiero brindarle a la gente sin esperar nada a cambio.

¿Tienes alguna inclinación respecto de algún mensaje que quieras dejar más marcado en tu grafiti, algún tema en específico?

Yo dibujo de todo, me acostumbre que, por mi trabajo con autos en aerografías y motos, entonces la gente llega con su imagen, entonces uno se mezcla con la imaginación de el para poderlo plasmar. Yo miro una imagen consigo los colores y la plasmo, un niño, una señora, un vampiro, un mostro un zombi. Sale y ya, es arte libre.

Permanencia efímera del grafiti

Es algo que nos inspira cada vez a renovar las cosas y hacerlas mejor, porque igual hoy hago un dibujo y ya mañana lo veo feo, ya no me gusta. Lo bonito es cada día estar haciendo algo más fresco para la gente.

¿Cómo se escoge el muro para pintar, hacer del grafiti su materialidad o es una elección al azar?

Yo busco el espacio, ya después que tengo el espacio, sale. Tiene que ser un espacio respetado porque la pared tiene dueño y no a todas las personas les gusta lo que hacemos, por más arte hermoso que sea, hay que respetar también.

Si ha sido pintado por otro artista, entonces también se tiene que valorar y respetar el espacio de otra persona, porque él ya había dejado su huella ahí antes de que uno llegara. Si el muro es bonito se pide permiso, porque hoy en día el grafiti se ha desvalorizado mucho, por la cuestión del tiempo. Antes eran letras cuando comenzó a tomar fuerza, cosas más rápidas, pero hay gente que aún no ha salido de eso, siguen haciendo lo mismo y eso es algo que a la gente no le gusta.

Nosotros los grafiteros y los raperos entendemos que está bien hecho, vimos el esfuerzo, como surgió todo para llegar, esa evolución más perfecta por decirlo de alguna manera, en cuestión de la letra, pero si a la gente y a la sociedad no le gusta entonces no estamos en nada. El arte tiene que evolucionar, para que la gente lo admita y le guste, porque la fuerza de la gente y lo que la gente nos trasmite es lo que nos mueve. Si llega un día en que la gente no le gusta, para que lo hacemos.

¿Qué opinas de la pluralidad, de ese derecho para todos que genera el grafiti en la sociedad, tanto de quien lo mira como de quien lo hace?

Es muy lindo, porque eso es lo que a nosotros nos ha dado fuerza, a mí me miran siempre que yo pinto y me emociona porque la gente se lleva una perspectiva diferente del arte callejero, del arte urbano, porque a pesar de todo siempre nos han visto como callejeros, pero eso es lo que somos. Tenemos que demostrar que en el interior de la calle siempre hay algo bonito que la gente va a admirar.

¿Cómo describes ese lenguaje silencioso del grafiti?

Yo no soy silencioso, yo llego y pinto en donde sea, y la gente me admira, y entre más me vean mejor para mí, porque más ven mi arte. Pero si hay personas que pintan cuando no hay nadie, dañan fachadas, haciendo cosas horribles, que eso para nosotros es un freno y no una evolución. Y esto es un don con el que cada persona viene adentro, no es que yo voy a aprender, entre a la universidad y aprendí a agarrar los colores y voy a hacerlo. No. Es algo más de respetar.

El grafiti condensa saberes propios, refleja sentimientos, nos enseña conceptos, nos muestra el mundo de diferentes maneras. ¿Pero según tu experiencia, que es el grafiti para ti?

Depende un poco de quien tenga el pincel en la mano, porque el corazón del artista refleja lo que está haciendo, todos los artistas tenemos un corazón diferente, es algo espiritual, como la musa y la plasmó. Una inspiración artística para que la gente pueda admirar.

Cuando yo pinto siempre hay personas que me admiran, hay gente que pasa y te regala plata y yo pongo el casco de mi moto ahí, para que el que quiera de su colaboración al arte, son bendiciones y siempre me llenan mi casco de monedas. Y me doy cuenta que a la gente le gusta.

Hay muchos estilos diferentes, según los gustos.

Qué opinas de la trascendencia que ha tenido de estas representaciones en cavernas, y ahora es una representación similar de lo que vivimos. ¿Como lo ves?

Lo veo hermoso, porque ahí existe un espíritu tan grande, que él también ha venido creciendo, y se trata de dejar esa huella por donde uno pase, como símbolos para no perderse, marcar territorios. Sigue siendo algo visual que te mantiene en una guía, como cuando tienes una cita y dices estoy aquí donde hay un payaso gigante pintado y ahí es un punto de encuentro.

¿Significativamente el arte del grafiti, se mezcla con la música hip-hop?

No, yo he pintado con artistas de la época de nuestros padres o mucho antes, que hacían con su pincel sus paisajes, pinte por ejemplo para una parrilla, unos toros, unos jinetes cabalgando con su lazo, y pinte con un hombre grande que el manejaba solo el pincel, y su música era la ranchera, boleros, nada que ver con el hip-hop.

¿Crees que, al convertirse en una forma de expresión más tolerada por la sociedad, el estado, implantando lugares específicos para la realización del grafiti, cambiaría su sentido?

Si, si lo cambiaría, porque hay momentos en que las personas lo hacen arbitrariamente, no conocen las leyes y nos hacen quedar mal como artistas, a veces nos hacen ver como delincuentes. Es por esto por lo que, la gente nos pone como una condición para una pared, un estigma.

Simplemente déjeme pintar, yo hago lo mejor de mí, si me dejaran pintar se llevarían una idea, de que vamos a hacer algo lleno de colores, de formas.

¿En algún momento el grafiti pasa de convertirse en mensaje y arte, a convertirse en contaminación visual?

Si, pasa a convertirse en contaminación visual, cuando hay mucha gente que no entiende que esto es algo de respeto, de decoración y no de vandalismo. Una calle la bombardean toda, entonces si un chico pinto, la otra pinta al lado, el otro encima y ahí no hay un orden, no hay algo que nos lleve por un camino sino lo hacen por hacer. Antes era una rebelión una forma de protesta, pero pintarle la casa al vecino es desquitarnos de una forma ordinaria, y dañamos nuestro criterio. Si hay más vandalismo y contaminación, no hay arte.

¿Cómo podemos generar una coherencia, entre el respeto que pide la ley por el espacio público, que incluye el paisaje, el patrimonio cultural y la propiedad privada, y no caer en la represión y suprimir las expresiones urbanas?

Empezando porque tenemos que hacernos notar, de que nosotros somos grandes artistas, para que ellos nos vean como tal, que merecemos nuestro espacio. Yo creo que ahí comienza todo.

¿Crees que el graffiti se le puede reprimir por su gran contenido social en sus mensajes?

Si por esto se reprime, das miedo, por unos pagamos todos, la educación va desde la casa, yo no fui estudiado, pero siempre fui una persona pensante, yo pienso para crear, no creo para pensar.

Aparte de protesta nosotros somos la luz del pueblo, nosotros somos lo que el pueblo ve, de dar expresiones.

En una de las políticas de un país como estados unidos, existen políticas para la restricción de venta de aerosoles.

¿Qué opinas de este tipo de restricciones para los artistas del graffiti?

Si yo digo una cosa y otra quizás podría contradecirme, porque son más las personas que dañan las cosas de los demás que los que hacemos arte, si dañan un metro, la casa de un vecino, los alcaldes las localidades y demás se van a cansar de esto, por eso también nos niegan esa posibilidad. De igual manera con los pocos que estamos es para que también quienes nos gobiernan nos tomen en cuenta. Yo he trabajado con la alcaldía y ellos se han dado cuenta que somos buenos artistas. Sería terrible que en algún momento nos dejaran de ver, quizá un líder en este espíritu artístico para llevar a todos por una línea recta.

Se habla de decretos para la regulación del grafiti, sobre estrategias pedagógicas, con la finalidad de preservar el paisaje y el espacio público ¿Se podría ver la posibilidad que se implementaran talleres como por ejemplo de pintura, técnica del color, materiales, entre otros?

Hay apoyos del gobierno, pero son pocos y aquellos que obtienen estos beneficios por decirlo así, son envidiosos, no comparten. Si hubiera por ejemplo liderazgos amplios podría haber un orden más profesional.

Están buenos los talleres, pero esto no es algo de aprender, esto es algo que viene en uno, es respeto, porque es algo que no es para todo el mundo. Si hay líderes que enseñen ciertas técnicas está bien, pero sobre todo una enseñanza de los derechos y los deberes del arte.

¿Por medio de esta experiencia del graffiti, que enseñanzas te van quedado a ti como ser humano?

Me siento con triunfo, bien, que he dado lo mejor de mí. Muy gratificante para mí. Hermoso.

¿Cómo ves el graffiti en el futuro?

Dependiendo de su evolución, yo he visto una evolución espectacular, yo me imagino en unos treinta años se nos van a abrir más ideas, no se la parte del gobierno que pasara y de las políticas públicas.

2.6 Análisis Gráfico Parte segunda Capítulo 2

Fotos Barrio Santa Fe, centro de Bogotá.

Fotógrafo: Camilo Rodríguez. 2015

Ilustración 39: Ese artista que se atreve a emancipar su pensamiento, y porque no el de muchos transeúntes en realidades materializadas por medio de los muros y el arte.

(Tomada en Barrio Santafé, Bogotá 2015)

Ilustración 40: Mi valor es muy sentimental, espiritual, es ejemplo, es algo que yo quiero brindarle a la gente sin esperar nada a cambio. (Woe, artista de grafiti)

(Tomada en Barrio Santafé, Bogotá 2015)

Ilustración 41: Sentido metafórico que se entremezcla con naturalidad para la comprensión.

(Tomada en Barrio Santafé, Bogotá 2015)

Ilustración 42: (Tomada en calle 24, Bogotá 2015)

Ilustración 43: (Tomada en calle 24, Bogotá 2015)

Ilustración 42 y 43: Forma de hacer material, nuestro pensamiento.

Ilustración 44: (Tomada en calle 24, Bogotá 2015)

Ilustración 45: (Tomada en calle 24, Bogotá 2015)

Ilustración 44 y 45: Metonimias simbólicas (Johnson, 1980)

Ilustración 46: (Tomada en Barrio Santa fe, Bogotá 2015)

Simply déjenme pintar, yo hago lo mejor de mí, si me dejarán pintar, se llevarían una idea de que vamos a hacer algo lleno de colores, de formas. (Woe, artista de grafiti).

Ilustración 47: Son los Picasso de hoy en día (Sasha Primo, artista de graffiti)

(Tomada en Barrio Santa fe, Bogotá 2015)

Ilustración 48: Expresión surrealista de la verdad que nos habita.

(Tomada en Barrio Santa fe, Bogotá 2015)

Ilustración 49: Si hay líderes que enseñan ciertas técnicas, pero debe haber sobre todo una enseñanza de los derechos y los deberes del arte. (Woe, artista de grafiti)

(Tomada en Barrio Santa fe, Bogotá 2015)

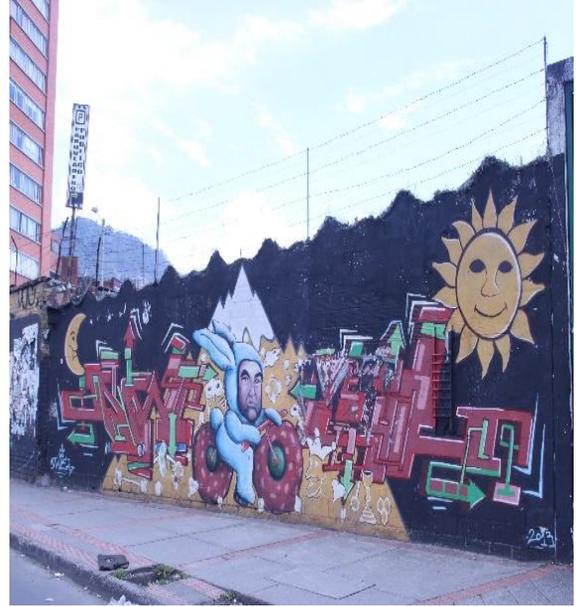

Ilustración 50: Apertura de mundos, ineludible definición para explicar este fenómeno que surge por medio del grafiti.

(Tomada en Barrio Santa fe, Bogotá 2015)

Ilustración 51: (Tomada en Barrio Santa fe, Bogotá 2015)

Ilustración 52: (Tomada, Calle 26, Bogotá)

Ilustración 51 y 52: Interiorizar pensamientos, por medio de la experiencia – búsqueda de sentido.

Ilustración 53: Cada cultura orienta sus miradas, y lo auto refleja no solo en su comportamiento y en su definición del mundo, sino también en todo lo estético que crea.

(Tomada en Barrio Santa fe, Bogotá 2015)

Ilustración 54: (Tomada en Barrio Santa fe, Bogotá 2015)

Ilustración 55: (Tomada en Barrio Santa fe, Bogotá 2015)

Ilustración 54 y 55: Tinta hecha figuras y formas, mezcla se sensaciones, ritmo y parte así de nuestra realidad.

Ilustración 56: (Tomada en Barrio Los Mártires, Bogotá 2015)

Ilustración 57: (Tomada en Barrio Los Mártires, Bogotá 2015)

Ilustración 56 y 57: Reparar en la mente individual de su espectador, quien por medio de sus procesos interpreta y también lleva a cabo un juego lingüístico de sintaxis.

Ilustración 58: Sinergia de representación.

(Tomada en Barrio Los Mártires, Bogotá 2015)

Ilustración 59 y 60: Nuevos conceptos y miradas, y porque no, nuevas formas de nombrar al mundo

(Tomada en Barrio Los Mártires, Bogotá 2015)

3.Tercer capítulo - El Graffiti como manifestación artística.

3.1 Introducción

Para este capítulo la manifestación artística del grafiti será su centro, desglosar esta práctica cultural, social y urbana también como arte y por medio de todo su potencial creativo y social así considerarla.

Teniendo su propia forma comunicativa, una singularidad y un modo de representarse que datarían de grandes obras en las calles, en nuestros muros. Con cargas de sentido que nos llevan para transmitirnos toques de irrealidad, singularidad, desconcierto, empatía, ya que la percepción no es demandada sino es libre y amplia.

Las ramificaciones que va generando por medio de su exposición masiva, en una explosión artística en la que todos pueden formar parte, y mezclando las culturas no solo de los artistas de un determinado lugar sino rescatando los pensamientos de todos los artistas que van alrededor del mundo.

También nos acompañara junto con el arte el rito, que se hace viral en estas pintadas, tanto para el artista como para los transeúntes, toda la energía que se genera por medio de esto que trastoca hasta las mismas obras. El aura también será representativa, nos dará un sentido hacia ese carácter artístico y profundo del graffiti como arte.

Una entrevista en el barrio de San Telmo en Buenos Aires a la artista de grafiti Era, quien inicio su camino en un barrio convulsionado de la ciudad de Bogotá, el lugar donde aprendió, descubrió y ayudo a llenar de ideas a su comunidad por medio de su arte, así como ella lo describe “Es esa otra vos silenciosa manifestándose ahí, una descarga que también te carga y una mezcla de muchos tipos de emociones”, además de sus puntos de vista con un carácter de rebeldía hacia no perder la esencia del grafiti, por políticas o dinero.

Acompañando al final del capítulo con fotografías que nos harán discernir sobre este carácter de denominar arte, al grafiti.

3.2 El Graffiti como manifestación artística.

Llamamos Graffiti a un código o modalidad discursiva en el que emisor y receptor realizan un particular dialogo-desde el mutuo anonimato- en un lugar donde este no está permitido, construyendo con diferentes instrumentos un espacio escriturario, constituido por elementos pictóricos y verbales, en osmosis y amalgama recurrente. (Gari, La conversacion mural: ensayo para una lectura del graffiti , 1995)

En las maneras subjetivas de ver el mundo y con este sus representaciones transformadoras artísticas, se entiende en su concepción una forma más libre que estereotipada de representación y percepción. No se determina solo en su contexto y significado único sino también se mezcla de manera amplia hacia el sentir y representar, vislumbrando la singularidad al determinar lo que vemos, aboliendo un poco esa hipermetropía constante de definir y de repensar el mundo como un todo definido poniéndole límites a la diversidad.

Aquí remarco el grafiti como arte, como muestra individual, singular, con identidad propia, libre y espontánea, es trasgresor de la opresión y el silencio, vigoroso elemento para transmutar artísticamente los paradigmas sociales del poder. Generando si una identidad propia, en una sintonía del reflejo del sentir; logrando transformar las calles solitarias y alumbrando con el mensaje urbano y estas dejan su frialdad para atraer la calidez de la imaginación.

¿En mí? Siempre he tenido el amor hacia el arte, pero yo no me di cuenta en qué momento yo solo lo deje fluir, pero, no se decirte con exactitud, de muy chico creo. Relata Woe, artista del grafiti, quien como el mismo refleja en ese fluir de sus ideas que comenzó a crear arte en los muros y más adelante sus propias piezas artísticas en autos y motos. Estas características nos vislumbran para no detener esta representación natural y artística que agrupa y permite la expansión del arte en grafiti, y genera fuentes inagotables de significación y resignificación.

Cada artista por medio de su experiencia va descubriendo esa aleatoriedad entre esa flama que se enciende de crear y como crearlo. - *Le escribí a mi primo y le dije si quería que pintáramos una pared de mi patio, de una imagen que me gustaba que era un disco, compramos los aerosoles que pudimos comprar y de eso han pasado ya casi 7 años.*

Vino de un lado de intervenir un poco los espacios habitados al menos por mí y por nosotros. Después pintamos otra pared del lado de otro patio y así varios amigos comenzaron a pedirnos de pintar sus patios y terrazas. – Así relata el Primo, quien hace más de 8 años pinta en las calles y que ha visto en su proceso una riqueza inagotable en su crecimiento como artista y en el descubrimiento del arte en el espacio urbano.

“la fabricación en serie, el consumidor de masas, la gran ciudad y el estado “hermano mayor” están en declive. Por el contrario: la flexibilidad, la diversidad, la diferenciación, la movilidad, la comunicación, la descentralización y la internacionalización están en la vía ascendente” (James Curran, 1998). Una teoría que nos podría resultar adecuada en ese auge que ha significado el grafiti, como ese arte urbano que rompe con esquemas no solo de los lugares posibles de pintar, sino con su mensaje y con la posibilidad que da como forma artística que se añadan a ella, quienes deseen generar como su forma de expresión esta, o quienes quieran hacer parte de su mensaje como transeúntes.

El postmodernismo, nos alcanza hacia formas diferentes de ver el mundo, más allá que el desenfreno por la inmediatez y lo inverosímil, logra en la diversidad darles un espacio más amplio a formas más variadas de construcciones de sentido y por supuesto así al arte urbano.

Quien por estas épocas logra resurgirse siendo más viral, con un crecimiento expansivo, y logra curiosear con el exterior y por supuesto ir forjando artistas emancipados de este arte.

Alejándonos de ese espacio que Humberto Eco llamaba hiperreal, dentro de un caudal de información, de imágenes en pirotecnia dentro de una capsula ya construida de información “real”, para traer a la conciencia otro tipo de información abstracta del mundo que nos habita. Simbología que permanece fuerte y creciente, siendo como dice el tan conocido artista español de graffiti El Pez, el crimen más hermoso del mundo.

“Digamos que el graffiti, en cuanto tal, se dirige contra la pared blanca por impulso propio; sobre una pared blanca (sin marca) se realiza, y por ello el graffiti en su ejecución, desde sus orígenes históricos y semánticos, comprenderá una escritura (urbana) que hace del muro (blanco) un escenario (representación de un motivo). (Silva, 1987).

Cada pintada que inicia en el artista como una huella de su estar en ese instante mismo, es precisamente el motivo, se desglosa a canalizarse para los que deciden avanzar en el, en arte y para aquellos que no en una puesta en escena del sentimiento de poder marcar como propio el espacio urbano. Y para quienes lo emancipan como parte de su vida resurgir en una expresión artística que atraviesa fronteras y mentes.

No sabríamos a donde nos podría llevar una pintada en apuro con un aerosol en la mano, pero si podemos descifrar el resultado de muchos aquellos que al iniciar en este proceso y sin ningún tipo de ambición se van construyendo una vida paralela a este arte, creando grupos unidos de intercambio de pensamiento, colectivos que giran alrededor del mundo dejando su huella, festivales y un sinnúmero de experiencias que marcan con fuerza el arte del graffiti y su grandeza como medio comunicativo.

Es enorme el valor agregado, poder crear una imagen e intervenir un espacio estas creando una realidad, transformando una realidad, usando un lenguaje que es el mural. Un lenguaje que habla en términos de espacios de relaciones, de publicidad de consumo, de política de populismo.

Es una manera de poder conversar quizás más ampliamente con muchas personas, también de manera impuesta porque estas pintando un mural y no estas pidiendo permiso a las personas que están ahí, a veces sí, pero bueno las personas pasan y lo ven. Un montón de valor agregado en todos los sentidos. (Sasha Primo, artista argentino de Grafiti).

La exposición masiva de un hecho artístico lleva consigo la validez de su autenticidad, primero entendiendo el arte como formas inmanentes de expresión del ser humano, donde si hacen ruido los elementos adquiridos en el transcurrir de la vida, pero el hecho y la forma en que estos elementos incluyendo colores, técnica, espacialidad se conjugan en una manera única y temporal, llevan a verlo y a sentirlo como un regalo singular del arte urbano en la sociedad.

Ya que las creaciones no necesariamente deben venir acompañadas de figuras no siempre vistas, sino en esta conjunción de elementos que traen una antesala de las concepciones llevadas en el

subconsciente para alimentarlos o llevarlas a nuevas expresiones por medio de la puesta en el muro del ser consciente.

Otra característica importante para resaltar es como se va anidando este y quedando en ese despliegue en distintos lugares que va dejando el graffiti, haciendo una ramificación cultural por medio de los lugares donde aparece sacando a flote en la experiencia misma el percibir de determinado lugar, y poder descubrir las maneras de ver el mundo de cierta sociedad, ya que así el graffiti lleve una línea de creación de ciertos mensajes por medio de sus artistas, estos reflejan en cada parte del mundo un pedazo de sus culturas y la hacen una cadena interminable de saberes y descubrimientos culturales, de miradas plurales no solo de artistas sino estos llevando en su aerosol riqueza de distintos lugares, ya que como un artista Argentino puede llevar su arte y su mirada del mundo a Europa, un europeo puede llevar también su percepción del mundo a Latino América y así en una cadena de intercambio cultural.

“La obra de arte al adecuarse enteramente a la necesidad, la obra de arte defraudada por anticipado a los hombres, respecto a la liberación del principio de utilidad que ella debería procurar. Todo tiene valor solo en la medida en que se puede intercambiar, no por el hecho de ser algo en sí mismo” (Max Horkheimer, 1998), esta liberación que va dejando a su paso el arte urbano, en ese intercambio de saberes, culturas, ya que para el graffiti nada está dicho para siempre sino refractado en momentos, en vivencias, instantes de iluminación artística.

Ilustración 61: “La racionalidad de las imágenes del mundo, se mide no por propiedades lógicas y semánticas, sino por las categorías que ponen a disposición de los individuos para la interpretación de su mundo” (Habermas, 1999). *Fotografía: Sebastian Ruiz* (Tomada en Barrio Colegiales, Buenos Aires, Argentina 2016)

“Siempre pinto chicas, está bastante explícito el toque de la mujer, delicadeza; pero también es lo que está en mi cabeza, lo que me sale.

No lo hago con el fin de una identificación, sino es más personal y quizá a veces toque a ciertas personas. Demostrar si esa fuerza creativa que tenemos nosotras, esa fuerza creadora. Es más, hacerlo y no pensarlo para ese fin”. Era de rayo, artista de graffiti, Colombia.

Era, artista del graffiti, pone en sus pintadas a la mujer, este es uno de sus elementos más destacados, dejando plasmado una figura femenina y refractando este lado que también nos habita, un mundo que hace parte de nosotros y para ella como artista mujer, dejando su toque de feminidad en sus pintadas, como una huella presente.

Ilustración 62: “Después fue el sentido de comunicarnos entre varios, de estar en varios lugares y ahí comencé a hacer el personaje que es la muñequita y me gustaba verla porque llamaba la atención a varias personas que entendían un poco más, ya no era tan cerrado como entre grafiteros, sino que ya lo podía ver un niño, la recordaban un poco más”. (Era, artista de grafiti)

Graffiti elaborado por el artista Era/ Buenos Aires, Argentina 2013

El campo de posibilidades en la perspectiva de aquello que se mira en el graffiti es muy amplio, este no se limita, sino por el contrario es infinito, lleva consigo la carga cultural y experiencial, el espacio también como elemento diferenciador de lo que se mira, con esto se puede ver en el arte callejero como puente de nuevas posibilidades de creación de sentidos, de conceptos, de miradas. Nada es en su totalidad definido pues estas definiciones se transforman, se enriquecen y llenan de sentido el mundo que se habita y lo reconoce para verlo y sentirlo.

Cuando ahondamos en la descripción de lo bello, surgen siempre un caudal de definiciones propias e impropias para catalogarlo, propias en lo cual se define por sentir propio lo agradable y lo que resulta estéticamente oportuno a la percepción, e impropias quizá denominado el sentido estético redefinido por el mundo que habitamos, definiciones de cuán bello o no puede resultar algo visual, algo humano y hasta aquello que se percibe a diario.

No basta solo con un concepto de bello generalizado para afianzar la riqueza de una manifestación artística urbana, son ilimitados los caracteres que la hacen bella o inexorablemente irresistible a la percepción, en su carácter de extraño, estrambótico, diferente, coloquial, difuminado en la riqueza ilimitada de sus colores, en las expresiones colectivas y bizarras que no

muchos se atreven a narrar, y otros por ahí tampoco ni a mirar en su carácter inusual, divertido, tierno, en ese malange se crea la magia de la belleza urbana, no en el común denominador sino en la amplitud de representaciones.

Aquí radica la mayor riqueza del arte urbano, su máxima, en la amplitud y la variedad, un arte que no contiene sino que por el contrario busca el espacio público para ser aún más libre, su lienzo es la calle y la calle es de todos, y sus invitados a la galería son todos, variantes infinitas de representación del artista, y variantes de estos receptores transeúntes, el que podríamos llamar el arte por el arte, el arte para el otro, el arte que cuando es arte es generoso y dador, con alma.

“Una obra de arte es como un organismo, una unidad que rodea múltiples percepciones. Por cuanto que se cree que la forma de lo bello consiste en la limitación, mientras que lo sublime desafía al acto del juicio en sí mismo, por medio de sugerir la posibilidad de lo ilimitado” (James Curran, 1998).

Ilimitado, quien sabría cuál es el inicio y el fin de una representación artística, hasta donde se podría llegar, o mejor hasta donde no se podría llegar, limitarnos al arte, a la expresión, a la percepción propia de belleza, es limitarnos a nosotros mismos, a nuestros sentidos, a nuestra capacidad diversa de reconocernos a nosotros y a los otros en la diversidad, quizá nuestra mayor riqueza sea esta y quizá por eso se oculte o se intente minimizar su poder en la pluralidad y la diversidad.

Ilustración 63: Esta imagen nos da cuenta un poco de este corte que hace el graffiti sin predeterminedarlo respecto a esa amnesia transitoria en la que nuestra sociedad se sumerge de vez en cuando, incorporando en un mural un mensaje para todos, símbolos que se retroalimentan uno al otro y en donde cada transeúnte toma sus propias conclusiones, sin desconocer el juego de introspección que esta imagen nos hace hacia el consumo, hacia la conciencia animal, a la ciudad y a la muerte.

Fotografía: Sebastian Ruiz -Graffiti, Barrio colegiales. Buenos Aires. Argentina 2015.

Una pirotecnia de imágenes, que al mirar rápidamente parecieran desordenadas y sin sentido, y que quizá podría ser así, pero al verla refleja en cada uno de sus elementos un porqué de su representación, no cabe duda que hay un mensaje subliminal del artista en el sentido de perpetuar su visión del mundo, de conjugar personajes y ciudades para llevar a un caos de interpretación, y con este la amplitud y el ilimitado sentido de lo bello.

“Hay un montón de procesos con la experiencia de pintar un mural, ayer por ejemplo fui a pintar un mural rápido como una hora, en colegiales y justo donde pinte hay unas personas que viven en la calle, y viven ahí hace muchos años y llevamos música, las personas que estaban ahí comenzaron a sugerir temas para poner y comenzaron a bailar a cantar, muchas cosas que tienen que ver también con la experiencia de estar en la calle, de intervenir en la calle, poder compartir ese momento, ese encuentro entre vecinos, que se animan a quedarse o permanecer y poder apreciar un espacio que hasta el momento quizá era como transitado sin intervención”. (Sasha Primo, artista argentino de Graffiti).

Otro punto importantísimo que nos permite ver el Primo por medio de su experiencia y es el valor de la intervención en el espacio de la calle, como confluyen todos estos elementos, primero la música y el baile con gente que habita la calle, después con el vecino que decide aceptar este espacio intervenido como suyo y darle la aceptación de interiorizar la manifestación artística, y también nos queda la experiencia del artista, quien no solo se funde por medio de sus ideas sino también se funde en la experiencia de quienes lo acompañan dejando plasmado no solo su idea sino una la energía de todo ese momento; quizá la pintura amarilla era más opaca, pero al vivir esta abierta experiencia paso a ser más clara y brillante, porque en la experiencia siempre nos llenaremos de motivos que nos trasladan a concluir nuestro arte en algo más sublime.

Hace parte aquí el ritual, el cual es de carácter trascendental para encontrar su valor en el arte, ya que no solo somos perceptores de un todo, sino llegamos a la elaboración del arte en una antesala de preparación estética, física y mental para su desarrollo. En el graffiti el ritual de su elaboración es sin duda trascendental, ya que es aquí uno de sus momentos más emancipadores.

“El ritual forma una parte indispensable de la base experiencial de nuestros sistemas metafóricos culturales. No puede haber cultura sin ritual” (Johnson, 1980). Así se hace más profunda la experiencia del graffiti por medio precisamente de este, la experiencia que sin lugar a dudas es la representación de todo este arte en cuanto a su elaboración mística con un lugar la calle y un objeto determinado el muro, después el color, la pintura, los atuendos, overoles que se desgastan y se pintan de mil colores en la experiencia, el tiempo si es permitido o no en determinado espacio, entonces lleva la consigna de la rapidez y sino también la adrenalina de pintar en el espacio público a la vista de todos.

Uno de los puntos neurálgicos de esta práctica urbana y artística está completamente delimitado por su rito, y donde también está el rito interno del grafitero y como este se prepara para su obra.

“Estoy pensando en estilo, el estilo es algo difícil de describir porque a veces es más o menos reconocible y yo al menos como explorador siempre estoy queriendo llegar a algo que nunca

llega y que nunca tiene que llegar, al menos a mí me es difícil definir cual es mi estilo sin embargo por mi trayectoria ya tengo un tipo de imagen, y hay gente que ve mis murales y los reconoce y creo que eso es una manera de encontrar un aura.

Y después está el aura emocional o personal que pongo a mis obras, y cuando estoy pintando algo estoy poniéndome a mí en eso, y siento que ahí está mi aura porque está ahí y la deje ahí” (Sasha Primo, artista argentino de Graffiti).

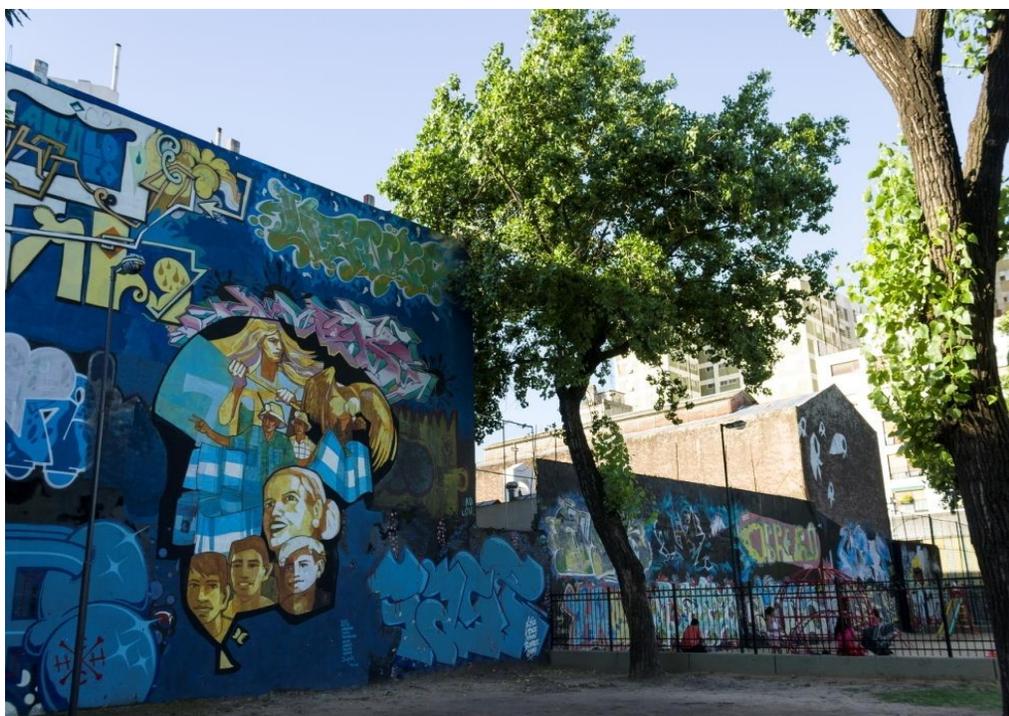
En este sentir sublime que más allá de hacernos sentir ajenos a la humanidad, nos trae a lo real, a nuestra cultura, a nuestro entendimiento de las fibras cotidianas, en donde la racionalidad superada por el entendimiento se transforma precisamente en la forma mística del sentir para darle valor a aquello que se interpreta a sí mismo como real.

La juventudes que elaboran graffiti comienzan sus procesos artísticos como un nacimiento natural de expresión, avalado en sus costumbres de adolescencia rebelde que condena las reglas y alaba el corromperla, pero que se siente atraído por la pintura, por la expresión urbana, para después convertirla en un dibujo sobre papel, llevándolo a la perfección en el lienzo que es el muro, ya que no es hacer por hacer como dice Cesar “Fetz”, “Primero se practica en el papel, después se va descubriendo la Calle para ver cómo funciona en esos lienzos, pero comenzar desde el muro no estoy de acuerdo, porque al fin y al cabo se dañan.

Hay que educar la mano, ser consciente de lo que voy a hacer y que es lo que voy a dejar en la calle, sea legal o sea ilegal”. Dándole, movimiento y secuencia, armonía, vida.

En New York por ejemplo, surge si como un impulso de la juventud, pero su marca más contundente se comienza a ejecutar como forma de expresión de sociedades reprimidas de este lugar en los años 70s, comunidades latinas y afroamericanas se conglomeran en las urbes subterráneas de las calles para dejar una marca de sentido y de expresión ante aquel león que los acoge pero no de la mejor manera, abarcado de protesta grafica mural sus deseos, rabias y añoranzas, su más lucido medio de expresión, la calle; trastocado de motivos no solo de impulsos, sino amplificando las problemáticas sociales, para dar herramientas de dibujar el mundo de una manera singular.

“Cuatro familias de una modelización del enunciatario: el texto aislado, el texto de un conjunto, el texto de varios conjuntos y el contexto cultural. Tales situaciones se transforman en categorías, pues corresponden a **familias semánticas**, que pueden irse entrecruzando, transformando y ascendiendo de simple trazo, y en cuanto mensaje aislado, hasta el punto en el cual viene a confundirse con verdaderos **códigos culturales**, digamos formas de ver el mundo por la respectiva comunidad. Bajo el graffiti tenemos, con esta última consideración, **escenarios semióticos urbanos**, allí se juegan y se hacen significaciones, construcción de entramados culturales, llevando a una reflexión cultural, digamos hacia el encuentro de una **significación**” (Silva, 1987).

*Aquí el encuentro
de una
significación, un
mapa, una
bandera, una
identidad un
reflejo cultural,
códigos, colores,
formas.*

ILUSTRACIÓN 64

Sebastián Ruíz (RUJU). Fotógrafo. Barrió Colegiales. Buenos Aires, Argentina 2016.

Elementos de sintaxis, pragmática y semántica, que se constituyen en la unión del mensaje graffiti, no siempre determinado con un fin específico en su mensaje, sino en su mayoría con un carácter de apertura hacia la interpretación misma. Delineado con un fin social y urbano que es el cual lo apropia, y reiterando que uno de sus mayores valores es la diversidad de interpretaciones posibles.

“la música rock, se percibe como un laboratorio para la producción intensiva de identidad por parte de adolescentes que están buscando como definir un yo independiente” (James Curran, 1998). La música como experiencia sensitiva, amplificadora de experiencias y creatividad, logra anidar en el comienzo de un modo único, como en toda manera artística que inicia en los reflejos propios del interior para si transformarse en construcciones de vida y desarrollo personal. Uno de los énfasis más grandes es poder visualizar ese modo constructor del ser en el arte, en el graffiti, energizado con juventudes que anhelan el arte, pintar, descubrirse y a través de su arte emanciparse.

Una movida artística presente desde siempre, y que no estaría de más mirar como un catalizador de desarrollo social, de apertura hacia nuevas formas de crecimiento en la juventud. Muchos que comienzan en este arte abandonan al ver que hay otras cosas que por deber tienen que seguir para trabajar y vivir y lo dejan a un lado, se podría implantar una semilla para que no tuvieran que dejarlo y poder avanzar en este y transformarlo en una de sus formas de vida.

“Separo mi nombre de muchos artistas porque soy de los pocos que vive de esto, yo no busco plata cuando hago arte porque yo ya la plata la he ganado con mi arte, porque tengo mi local, donde viene mucha gente para hacer arte, y saco días disponibles solo para la pared” (Woe, artista bogotano del graffiti).

Al lograr esta mutualidad entre los artistas y su trabajo en el diario vivir, se puede percibir el crecimiento personal del artista, ya no solo demandante de una sociedad nueva, sino construyéndose en ella y buscando también la construcción de otros por medio del graffiti. Así se condensa un proceso social de resurgimiento del arte del graffiti con una emancipación para la vida.

“No, no hay nada eso. Ni de preservación ni de motivación. Los únicos talleres que a veces se brindan son por ejemplo la garganta poderosa, que trabaja con las villas, yo he pintado con ellos, van con todo lo que es autogestión porque es en realidad la única fuerza que tenemos.

Yo también me considero una fuerza en la autogestión, en actividades culturales porque soy el que organizo, pero no hay ninguna política del estado en cuanto a formar o dar talleres, dialogar o relacionarse en ese sentido.

Sería increíble que hubiera una formación del muralismo pública y gratuita, hay alguna orientación en muralismo en una escuela de arte y después hay talleres de muralismo privados”. (Sasha Primo, artista argentino de Graffiti).

Esta ambivalencia respecto a este elemento importante de nuestra cultura, que se basa hoy por hoy solo en su fuerza misma y en sus recursos propios para crecer y permanecer. Imaginemos si así no más es lo que es y de 10 años para acá su crecimiento ha sido acelerado, como sería construir un espacio académico para todos aquellos que desearan interiorizar en este arte y hacerlo sin tantos limitantes parte de su vida.

Se generarían más espacios de rito y encuentro para jóvenes que deseen no solo interiorizar en el graffiti sino también descubrirlo, emancipar antiguos y nuevos talentos de este arte social y dar luz verde a esta forma de generar conceptos, de profesionalizarse en el arte y permitir modos y construcciones de vida para el futuro de muchos jóvenes.

Así como este arte deriva hacia la música Rap, podría esta verse como otro vínculo catalizador de desarrollo de las juventudes, en un conglomerado de arte, pintura y música que movilizaran sin duda hacia otras dinámicas profundas de la sociedad y también en el encuentro de objetivos propios para el desarrollo.

“Si claro, el tipo de graffiti más de letras, era una revolución, el hip-hop se genera de allí de una revolución, de un grupo de personas que se sintieron atacadas por el sistema y comenzaron a generar ese tipo de expresiones y dentro de eso se incorpora el graffiti. Una protesta desde arte, la música el baile los beats. Es perfecto va de la mano con el hip-hop cien por ciento, las letras los personajes, yo lo viví así y lo cree así y lo creo así hoy por hoy” Era de rayo, artista de graffiti, Colombia.

Alrededor de la práctica del graffiti se tejen muchas cosas, no solo el aerosol que pinta los muros, sino una tribu muy grande que lo rodea, que se crea así misma, se educa entre ella, comparten, se reconocen y se motivan a la evolución de su creencia de su nicho seguro para el desarrollo de sus ideas.

“La inversión de energía y pasiones en el consumo musical por parte de grupos de jóvenes pertenecientes (normalmente) a la clase obrera, servía como modelo para la idea de que la música podría forjar o reforzar comunidades. Cada cultura musical, está compuesta de escenas y tiene sus propias lógicas: procedimientos para validar música vieja y nueva, para desplazar los límites de lo que se incluye y lo que se excluye como parte de un género, distintos ritmos de obsolencia y procesos de canonización. (James Curran, 1998)

Así esta mezcla entre música Hip-hop y graffiti logra reforzar esta manera de hacer arte, esta comunidad de arte urbano que pareciera anónima pero no lo es en absoluto y que sin ningún tipo de pretensión se ha formado y se ha construido como parte importante de nuestra cultura.

“Aura: El aparecimiento único de una lejanía, por cercana que pueda estar. Objetividad que sería lo cercana en ella, lo familiar, se presenta solo como la apariencia precaria que ha adquirido lo lejano, lo extraordinario, lo digno de culto” (Benjamin, 2017). En su obra de la reproductibilidad técnica, Benjamín hace un amplio énfasis en el aura y en cómo esta consiste en parte de lo que denominamos arte puro, ya que esta nos deja esa sensibilidad de aquello que podemos ver y sentir, pero no denominar en un todo, ya que esta lleva un carácter personal y único que no se despoja del artista. Sino que por el contrario lo lleva como su marca intrínseca y que le da ese carácter de único y a la vez real al arte.

Tal como nos va plasmando su arte el graffiti, dejando siempre su punto de vista único en su pintada, su imaginación y el desatar de su conciencia, no pensando en como pensara el otro de eso, sino por el contrario plasmando de la mejor manera estética posible su pensamiento, para que el espacio urbano se condense en una galería amplia de diversificación de pensamientos no solo del artista, sino de lo que su arte deriva para la interpretación genuina de los otros.

Su carácter único también la lleva hacia su aura, es creación del momento mismo y jamás habrá una igual, pareciéndose a la vida en donde cada instante se transforma en único, al intentar repetir esta o copiar simplemente sería como dice Benjamin “una profanación”. La autenticidad del Graffiti marca punto de partida también en su amplitud. El artista se toma su tiempo de crear su obra única, ya que por su carácter efímero tendrá también la tendencia a generar el culto del momento hacia ella y después desaparecer, y así se hace cada vez más única.

“Y hace parte del juego, es efímero, tienes que también desprenderte un poco cuando pintas, lo estas soltando, lo estas regalando. Obviamente si lo tapan con otras cosas quizá personales o que este violando las reglas del graffiti entre grafiteros ya se va a otro nivel y hay uno comienza a pelear por el espacio, pero si se desaparece por una construcción o desaparece es así”. Era de rayo, artista de graffiti, Colombia.

El aura del graffiti radica allí, en su sentido único, en el impulso natural de su creación, en la magia de su asombrosa forma de catalizar pensamientos, imágenes, sensaciones, colores, espacios y todas las características que a este lo componen. Y es precisamente el arte quien lleva consigo alma, esa fuerza interior que la hace permanecer viva siempre.

“Yo dibujo de todo, me acostumbre que, por mi trabajo con autos en aerografías y motos, entonces la gente llega con su imagen, entonces uno se mezcla con la imaginación de el para poderlo plasmar. Yo miro una imagen consigo los colores y la plasmó, un niño, una señora, un vampiro, un mostro, un zombi. Sale y ya, es arte libre”. (WOE, artista bogotano del graffiti).

Ilustración 65: “La autenticidad de una cosa es la quinta esencia de todo lo que, en ella a partir de su origen, puede ser transmitido como tradición desde su permanencia material, hasta su carácter de testimonio histórico” (Benjamín, 2017)

Sebastián Ruíz (RUJU). Fotógrafo. Barrio Colegiales. Buenos Aires, Argentina 2015.

La libertad de interpelar el mundo de manera propia en la diversidad de saberes, experiencias, sin restricciones, sin lineamientos, en una autentica muestra racional de esa concepción de mensaje, de interpretación autónoma y autenticidad, para que en la concepción del mundo se logre conjugar en una forma amplia de entender cada universo individual. Pensado y estructurado por

aquellos seres solidarios que trasfieren un concepto, una idea, un pensamiento para todos, y que buscan los lugares solitarios y circundantes para dejar allí esa huella inagotable de sentido.

“Lo que muestra el graffiti, es lo que a el mismo se le prohíbe, y ahí ya estamos en su mecánica delirante. Lo que fundamentalmente cualifica el “punto de vista” del graffiti es su exposición pública, y, por tanto, estamos ante la mirada no de un espectador o de un asistente, sino legítimamente ante la de un ciudadano” (Silva, 1987)

Esta mirada amplificadora en el descifrar de este mensaje, es tan amplia en su interpretación y más en su condición de arte para el ciudadano, este quien se puede ver o sentir representado en el muro que tiñe de color, melancolía, ironía, protesta, etc. Su ciudad su espacio público.

Es muy importante este punto en el graffiti, ya que nos lleva a rescatar y a recordar de nuevo su forma pública de ser, su sentido urbano y transitable en un sinfín de dinámicas que recorren las calles, en esa necesidad de este de ser admirado, reconocido e interpretado, que por el tiempo que sea su permanencia en ese lugar, logre generar algún tipo de reciprocidad en el sencillo hecho de verlo y reconstruirlo con la mirada única y propia de cada ciudadano.

Esa será en realidad su emancipación, ser parte de tantas miradas, ahí será arte público arte urbano en el encuentro con el otro, en el encuentro con la vía pública y la interpelación de quien lo mira.

“Y también hay una parte de intervenir en la calle, lo que nos rodea, de poder llevar una imagen a un montón de gente que por ahí no tiene ganas o tiempo de entrar a un museo, y esta es una herramienta de relación el arte callejero, tanto por la imagen que se pueda crear en el mural o la relación que estas construyendo con otras personas a través de los espacios.

Hay un sentido de transformar la ciudad y de transformar nuestras relaciones. Un montón de sentidos distintos y van y vienen y se van transformando, depende de cada artista y de cada comunicador”. (Sasha Primo, artista argentino de Graffiti).

Entre estos sentidos de interpretación, una de las formas de entender el graffiti anidaba en su carácter de lenguaje silencioso, no porque no denotara como mensaje que traspasara fronteras y dejara enseñanzas y formas sino por su forma de estar plasmado en los muros con un carácter anónimo, pero al explorar en las miradas de quienes hace muchos años hacen graffiti se descubre que este no tiene mucho de silencioso, y por el contrario es un grito fuerte que se hace por medio de la pintura y las paredes. Podemos denominarlo más como silencioso en la forma como este se representa que no es una forma verbal, sino que lleva a otros sistemas de mensaje para darle vida.

Uno de estos sistemas y quizá el más importante en el mensaje es la interacción, esta es la base de todo, todo fenómeno por particular que sea en nuestra cultura merece ese carácter para que cobre vida. Se ve en el graffiti donde este precisamente cobra vida, pero solo por medio de la interacción en el espacio y el tiempo tanto del artista como de quien recibe su obra en la calle. El artista se siente sobre todo emancipado cuando puede sentir el poder de ese que lo ve y sin

importar la forma en que lo vea interactúa, lo observa. “la interacción se encuentra en el centro del universo, de la cultura y todo surge de ella” (Hall, 1989).

Luego también aparecen otros sistemas que complementan los mensajes como las asociaciones que pueden ser inmensamente variables, y que solo se logran referenciar a grandes rasgos aquellas formas universales de estas, ya que estas se hacen subjetivas y variables dependiendo de cada individuo, entendiendo la cultura como el conjunto de lo aprendido y compartido.

“No lo describiría como silencioso, me parece que tiene su fuerza, su exclamación, se ve y se nota, y se destaca.

A nivel de poder intervenir de todo aquello que nos imponen, y nos preguntamos si no me gusta algo que canal tengo para decirlo. El graffiti es decir HOLA, estoy acá”. (Sasha Primo, artista argentino de Grafiti).

Un poder decir de lo que se siente y se experimenta y porque no, también de lo que se reprime. Alzar la voz en la calle es característico siempre de nuestras culturas contemporáneas para denotar aquello que nos hace sentir inconformes, y el graffiti puede representarse en los muros como este grito silencioso dibujado de disconformidad o de agradecimiento a otras maneras en que se vivencia o características gratas propias de la vida.

Otro sistema de nuestro lenguaje y que vale la pena destacar para el graffiti es la temporalidad, entendiendo que la vida está llena de ciclos y ritmos, así mismo es la experiencia de este arte. Tiene un carácter fuerte en el tiempo y el espacio. Una pintada que hoy esta quizá en un par de meses ya no estará más y son muchas las variables para que esto se dé; teniendo en cuenta la exposición climática a la cual está un muro en la calle, lluvia, sol, humedad, smog, contaminación entre otras que generan en la pintada y en el muro su disolución con el paso del tiempo.

Después existen muchos otros factores que lo harán así efímero, como ese muro abandonado que fue pintado y después pertenece alguien es demolido o pintado, arreglos públicos, acuerdos con artistas para repintar y el peor de los casos que se pinte encima de una obra sin permiso y con arbitrariedad.

“Hay otra cuestión que cuando pinto un mural ya no es más mío, lo lanzo y ya es de la calle o del entorno, quizás yo lo cree yo lo hice, pero no es más mío.

La calle tiene su propia vida, y sus propios juegos, sus propias reglas y uno no puede pretender agarrarse o poner algo fijo ahí.

Después hay otras cosas que son el respeto y el cuidado que uno le pone a cierta pieza, que tampoco está bueno que a uno lo tapen porque si, entonces hay un respeto al trabajo, la dedicación y a la energía que uno les pone a las piezas. Esta bueno que no sea borrado al instante por ser efímero, pero también hay que aceptar que el destino puede ser incierto se puede borrar y va a ser lo que tenga que ser”. (Sasha Primo, artista argentino de Grafiti).

Este carácter de efímero solo podría detenerse o dejar de pertenecer un poco a esta categoría, en el hecho mismo de la sensación que genere en el artista por su energía refractada en este momento a pesar de que exista la pintada o no más tarde, se entiende como una energía condensada para la eternidad, y también en la mirada del ciudadano de aquello que genera en este la recordación de ese muro, ese color, esa figura y lo pueda recordar así para siempre en su memoria.

Alguna vez en el barrio de colegiales surgió este carácter de eternidad en mi con un mural de un grafitero muy conocido en Buenos Aires, Alfredo Segatori su Tag es Pelado. Un muralista con un premio Guinness al mural más grande pintado por una sola persona en la ciudad con su obra Quinquela Martin “me gratifica que los vecinos quieran donar sus frentes de casa para poder continuar con la obra, es un hecho fuera de lo común que una cuadra completa quiera que siga el mural”, (arte, 2015) y uno de los primeros grafiteros de Buenos Aires que arranca su carrera por los 90’s. Actualmente profesor del instituto Ricardo Rojas con su cátedra “aerosol urbano”.

Ilustración 66: Esta obra sin lugar a duda lleno de emoción al verla por sus colores, sobre todo, la magia que logra en hacer del muro tornasolado y muy combinado, después como logra hacer una figura humana y en esta todas las fisuras en su rostro que denotan realismo, un hombre fresco relajado percibí. Y después una luna tornasolada que sonrío y mira a este buen hombre.

Sebastián Ruiz (RUJU). Fotógrafo. Barrio Colegiales. Buenos Aires, Argentina 2016. Obra artista "Pelado".

Quizá esta trasunte le dio esa mirada, y otros que han pasado por allí lo han interpretado de otros modos, pero el trabajo de colores, tamaño y formas es sin duda una obra de arte.

Aquí se remarca la eternidad de estas obras, que ya no pasa por lo material y lo físico, sino por su carácter de especial en la energía que el artista y el ciudadano ponen en la amalgama de esta sinergia artística.

“El sentido lo determina quien lo dice, me parece una parte importante a nivel de confección cívica y social. Una de las razones por las cuales comencé a pintar mural fue porque me sentí cada vez más parte de la sociedad y como parte de la sociedad me siento responsable de lo que estamos viviendo, y creo que todos en lo que hacemos y no hacemos estamos confeccionando la sociedad, entonces en los murales creo que influye mucho en lo que es el habitar de la calle, el paisaje urbano y no solo a nivel estético y visual sino también funcional del hábito del vivir. Creo que tiene un papel bastante fuerte en lo que cada uno vive” (Sasha Primo, artista argentino de Graffiti).

Esto que hace alusión Sasha es muy importante, el sentido de pertenencia a un lugar, una cultura, pero más amplio aun a una sociedad, sentirnos parte o pertenecientes es la base para proteger, desarrollar y crear en nuestra sociedad, al hacer parte se estrechan los vínculos con todo aquello que nos rodea y así mismo se protege y respeta.

Es precisamente esto lo que lo conduce a emancipar su arte del graffiti para su sociedad para esta que lo representa, para esta que hace parte de él, y de aquí surge arte, arte para todos, arte para el espacio urbano, arte para la sociedad. El graffiti un arte que nos conecta.

Para ahondar un poco más en esta gran manifestación artística y cultural, llamada graffiti esta este encuentro con Era, artista de grafiti y una de las representantes más importantes del graffiti en Colombia, que no solo ha hecho de su arte un mensaje, sino también una fuerza colectiva en pro de su comunidad, consagrando ya gran parte de sus años como precursora de este arte.

Y después el lente de Camilo quien nos sigue dibujando por medio la fotografía las calles bogotanas, que cobran voz y vida.

3.3 Entrevista Era

¿Dónde surge y en qué año esta inquietud por pintar graffiti?

En Soacha en el 2000, 2001 empecé a explorar todos los elementos de la cultura Hip- Hop en profundidad, y me quede pintando, haciendo graffiti. En Soacha esta cultura esta por todo lado, entonces estaba bastante involucrada y tenía amigos que hacían Tags y me llamaba la atención.

Ya después lo empecé a estudiar en una escuela que hubo hace un montón, allí empecé a estudiar todos los elementos y me gustó mucho mucho el graffiti, cantaba y otras cosas, pero me quedé pintando.

¿Tienes un nombre que te representa, que es ERA DE RAYO, que representa para ti?

Bueno inicialmente el nombre lo escogí por la diosa de la mitología griega, me llamo la atención que fuera una diosa tan importante, así pasaron muchos años y esa fue la descripción, porque también pensé en otros nombres como rayo. A veces también firmo lady rayo que es mi apellido.

Cuando llego argentina y comienzo a estudiar cosas relacionadas con la mitología, no solo el tema de la historia sino el trasfondo, como nos han tocado a todos de cierta forma los comportamientos y que fueron quienes marcaron ciertos patrones, a partir de ahí se inspiraron para novelas también.

Y me di cuenta que HERA, era un arquetipo femenino que no me llama la atención, un tipo de mujer que no va con lo que yo quiero ser en mi vida, así que decidí quitarle la H y por eso escribo ERA sin H, como una nueva era, y justo ahí comienza la era de acuario que es cada 2000 años, entonces me quede mejor así con ERA sin h. así que hoy por hoy es ERA.

¿Cuál es tu inspiración al hacer graffiti?

En cierto momento no hubo ninguna inspiración, más allá de sentir que lo podía hacer, era una manifestación de lo que yo quería ver y un poco también de lo que yo sentía a la hora de hacerlo, no era solo como ir a pintar para que los otros vean, sino era más como un desahogo propio, sin ningún tipo de pretensión.

Fue pintar y pintar y pintar y sentirse vivo, como también marcar nuestro espacio en la sociedad, en el hecho que la ciudad es de todos y a veces hay cosas que tienen otro impacto, y ya después cuando empiezas a identificar el lenguaje del graffiti es que hay una comunicación.

Después fue el sentido de comunicarnos entre varios, de estar en varios lugares y ahí comencé a hacer el personaje que es la muñequita y me gustaba verla porque llamaba la atención a varias personas que entendían un poco más, ya no era tan cerrado como entre grafiteros, sino que ya lo podía ver un niño, la recordaban un poco más.

Fue un poco más allá de dar un mensaje, creo que eso va implícito y luego empecé a hacer otro tipo de murales que eran un poco más personales, pintaba deidades, con el fin de mostrar un poco y por medio de la imagen transmitir algo diferente y también como dar a conocer.

Pero ya después se vuelve como muy personal, como pintar mi catarsis que no estuvo mal pero también escribía mensajes como ya más relacionados al conflicto y todo esto, porque me da cuenta que ya no era tan uno a uno con los grafiteros, y escribía cosas para que la gente viera.

¿Al ver que la gente lo ve, hay algo que te inspira más en hacerlo?

No sé si sea tan bueno destacarse tanto, también es un lenguaje que poco se entiende, a mí me parece que está bien el hecho de marcar ciertos espacios con simbología, como para darle vida a ciertas cosas.

Es como que eso, si yo tengo una creación en el papel de repente al pintarlo ya le estoy dando vida, entonces la gente ya lo puede ver y le puede transmitir a algunas personas ciertas cosas y a otras no. Puedes ver en algunas cosas que pinto como otro tipo de imágenes.

Quizá ahora lo veo de otra manera y me llaman más la atención el tema como de invadir, volver a las raíces del graffiti y no solo como quedarse en el discurso del graffiti del mensaje que al final a quien le importa, como que a veces hay muchos mensajes y a veces la gente ni los capta, entonces es más el tema de estar ahí, seguir estando e invadir, como otro tipo de grito. Eso me llama más la atención que decir algo tan explícito.

¿Cuál es el valor agregado que tiene hacer una obra de arte en los muros? y no en un lienzo ni en una exposición, sino de hacer arte en la calle.

Para mí que está en un espacio público, entonces tiene otro tipo de impacto, no sé si de recibimiento porque hay gente que no le importa. Pero veo que le ponen mucha más atención, entonces tiene un impacto mayor, que si tú haces una exposición no van a ir la misma cantidad de personas a ver tus cuadros, sino que está ahí abierto a la gente. Ese es el valor agregado para mí.

Respecto a la permanencia efímera, pasajera del grafiti ¿Cuál es tu opinión?

Y hace parte del juego, es efímero, tienes que también desprenderte un poco cuando pintas, lo estas soltando, lo estas regalando. Obviamente si lo tapan con otras cosas quizá personales o que este violando las reglas del graffiti entre grafiteros ya se va a otro nivel y hay uno comienza a pelear por el espacio, pero si se desaparece por una construcción o desaparece es así.

¿Como se escoge el muro para pintar, para crearlo en su materialidad o es una elección al azar?

Depende de lo que vayas a hacer, porque si estamos hablando de un mural obviamente se busca un espacio grande en un sitio de convergencia y que cumpla con la proporción que le quieres dar. Es más, de estudio si es mural

Si ya hablamos de graffiti, es donde sea más visible y no importa el tamaño, es quizá el lugar donde lo vaya a hacer que se acomode y que sea llamativo, hay lugares que llaman a que los pintes, pero es algo así más expés.

¿Qué opinas de la pluralidad que tiene el graffiti, tanto de verlo como de hacerlo?

Si alguien llega y lo hace no importa quien, para mí es un graffiti, igual depende porque se habla de graffiti, pero no todo es graffiti, eso es lo que hoy por hoy está pasando en Bogotá, los grafiteros parecen ya se fueron para otro lado, quizá si es una evolución, pero para mí el graffiti tiene y conserva su raíz su esencia. Cuando me dices graffiti yo estoy pensando en bombing, letras, tags, cosas rápidas. Y si hablamos de murales se están haciendo con aerosol, pero eso ya es Street art, ya es como otro tipo de graffiti, incluso el graffiti también son las cosas que escriben en las protestas, que tiene esa esencia ilegal, eso sigue para mí siendo graffiti.

Y los murales ya van con más fuerza sobre el graffiti, tienen más elaboración. Es otra parte del graffiti, son como niveles, están los tags y todo lo que tiene que ver con el bombing y esta lo más grande que son las producciones, para mí el mural con aerosol entra en las producciones que haya graffiti, dibujos, una producción completa.

Pero un muro hecho con vinilos, eso no es graffiti es mural.

Ya también todos se malacostumbraron y si no les dan permiso no pintan, antes no pedías permiso, yo no comencé pidiendo permiso de hecho por eso fue que me gusto, porque lo estaba haciendo sin permiso o si rompiendo la reglas y hoy por hoy es como me tienes que pagar.

Igual continúan muchos grafiteros firmes que también están trabajando con el graffiti, y están haciendo cosas ilegales como su estilo, en cualquier lugar, y también hay mucha gente pintando y no conoce las reglas. Para mí todo es válido, toda manifestación en la calle, la calle es de todos, no puedes ponerte a enseñar.

¿Como describirías el lenguaje silencioso que tiene el graffiti?

Lo pienso como un lenguaje demasiado visual, para entendidos, entre todos sabemos sin decir nada que ahí está, no se habla solo se ve.

¿Qué es el graffiti para ti?

Es esa otra vos silenciosa manifestándose ahí, una descarga que también te carga y una mezcla de muchos tipos de emociones, a veces tan silencioso como el miedo los retos se fusionan, un montón de cosas. Te inspiras, creas.

¿Como podrías definir la trascendencia que ha tenido el graffiti a nuestros días, siendo antes una práctica donde marcabas cosas como la caza de animales, que era una forma ancestral en cuevas al hoy por hoy?

Hoy es un nivel superior, ya se marcan no cuevas sino los edificios más grandes, se sigue marcando territorio, cada vez se expande más y por todo lado, si ha evolucionado un montón con formatos de colores, mezclado con expresiones artísticas.

¿Significativamente el arte del graffiti se mezcla con la música hip- hop?

Si claro, el tipo de graffiti más de letras, era una revolución, el hip- hop se genera de allí de una revolución, de un grupo de personas que se sintieron atacadas por el sistema y comenzaron a generar ese tipo de expresiones y dentro de eso se incorpora el graffiti. Una protesta desde el arte, la música el baile los Beats. Es perfecto va de la mano con el hip-hop cien por ciento, las letras los personajes, yo lo viví así y lo cree así y lo creo así hoy por hoy.

Y también acepto que muchos otros que lo hacen llevan otra música como rockeros, punkeros, metaleros, hay de todo, y también dentro de las culturas hay este tipo de manifestaciones. Y el hip- hop se une con expresiones artísticas y en distintas escalas.

¿Crees que la convertirse en una forma de expresión más tolerada por la sociedad o el estado, implantando lugares específicos para su elaboración, cambiaría su sentido?

Si claro, si se queda así no más si, si ya todos los grafiteros que comienzan a hacer graffiti se acostumbran a eso se iría para otro lado, incluso ya hoy se fue por otro lado, porque la gente que ha estado trabajando con el gobierno con la administración ya está señada, tiene tu nombre, tu documento, todo.

Hay algunos que trabajan con el estado, pero a la hora de hacer cosas ilegales no ponen sus nombres, entonces por eso está mal visto que algunos lleguen a hablar de cosas ilegales dentro de un ámbito donde tú sabes que eso no está permitido, que te clavas tu solo la estaca, no lo puedes decir. Hay un tipo de graffiti que sigue siendo ilegal, underground y no se habla de eso. No puedes alardear de lo que haces porque es underground, el hecho de que ya sea tan tan abierto es de detenerse y pensar hacia donde estamos yendo.

Eso no tiene solución, va más de acuerdo con la persona, cada uno decide, si yo quiero quedarme recibiendo dinero por lo que me gusta lo hago, y el que quiera permanecer pintando porque le nace, porque lo necesita, porque lo llena, eso también se nota en la calle.

No es que uno este esperando le paguen millones para pintar un muro, esta bueno que se sigan uniendo los grupos y junten plata y pinten un domingo y la pasen bien, ese es el sentido que creo se va perdiendo por el hecho que ahora solo les paguen o los inviten a festivales.

Acá en argentina lo vivo así, los grupos que conozco de acá tienen sus trabajos reúnen su plata y pintan, son grupos unidos que no están mostrando lo que hacen, que reúnen plata y se van por Europa a pintar trenes, cosas que yo veo como era antes y que aún está vivo, yo pensaba que eso ya no existía y si existe.

Hay un movimiento fuertísimo de graffiti underground que me llena, es como saber que todavía existe.

En Bogotá sentí que estaba cayendo un poco en eso, y después ya me parecía triste, que yo este como solo pensando en la plata, en un esfuerzo mayor y ya no lo disfrutaba tanto, hacer cosas porque me pagaran ya no era bueno. Tenías mucha pintura, pero ya no tenías tiempo ni de disfrutarla.

Si en algún momento yo quisiera hacer algo de pronto con un patrocinio de pinturas, pero que sea algo mío no mandado a hacer, lo voy a hacer que sea mi proyecto.

Inti de Chile por ejemplo hace unos murales espectaculares, y aun está pintando, hace algún tiempo hablaba de esto, de lo bueno que el graffiti este creciendo tanto pero ya no se están reuniendo los amigos a pintar los domingos.

Como eso que en Bogotá, reunían a la gente en una mesa y por grafitero o persona que dijera yo pinto les daban 40 latas y 100 dólares y te ponían el lugar, entonces todos decían no importa, tiene su doble sentido porque estas entrando en el juego de ellos, eso voy pinto cualquier letra y me quedo con 30 latas y hago lo que quiera en la calle; si pero estas cayendo en el juego de ellos, de qué manera quieres jugar realmente, lo disfrutas no lo disfrutas.

Es independiente también y cada cual lo disfruta de la manera que quiera, hay gente que no saca plata para comprar sus aerosoles y esto cambia el sentido.

¿Por medio de que sabes tuyos es elaborado el graffiti, en sus elementos, que estudias con anterioridad, o que colores, tienes algo especial antes de elaborarlo, como es ese proceso antes de ponerte en frente de tu muro?

Si hago un Sketch, cuando voy a pintar algo elaborado unas letras o una muñeca, siempre dibujo. Cuando son bombings ya se de memoria lo que voy a pintar, entonces solo tengo la pintura ahí y voy y pinto sin dibujo.

¿En algún momento el graffiti pasa de convertirse en mensaje y arte, a convertirse en contaminación visual?

Para algunos si, para mí a veces si porque se ve muchísimo por todo lado. Es algo que se sale de las manos. Es muy complicado.

¿Cómo podemos generar una coherencia entre el respeto que pide la ley por el espacio público, que incluye el paisaje, el patrimonio cultural y la propiedad privada y no caer en la represión y en suprimir las expresiones urbanas?

No sé, porque la regulación del graffiti es un poco extraña, entonces si regulan si permiten, no sé hasta que punto se permita, creo que no hay conciliación, no puedes conciliar que alguien te permita pintar un tren, por ejemplo.

Siempre va a haber una represión, es como un pacto, el juego en la sociedad, para que un gobierno permita hacer lo que quieras no va pasar. En Bogotá paso con la alcaldía del alcalde Gustavo Petro, que resalto el trabajo de artistas como Guache, Toxicómano, dj Lu, Lesivo, todo este colectivo desde que los conozco ese ha sido uno de sus objetivos, poder pintar todas las calles de Bogotá, su sueño hace años. Y lo lograron, han estado firmes ahí.

Ha sido esto conciliado, tanto que están organizando a los grafiteros, es el grupo Toxicómano quienes hacen las mesas de graffiti, el grafitero a veces no está muy pendiente de esas cosas, comen cuento, no se organizan.

En tus representaciones está muy marcada la figura femenina, ¿qué quieres plasmar en ella?

Siempre pinto chicas, está bastante explicito el toque de la mujer, delicadeza; pero también es lo que está en mi cabeza, lo que me sale.

No lo hago con el fin de una identificación, sino es más personal y quizá a veces toque a ciertas personas. Demostrar si esa fuerza creativa que tenemos nosotras, esa fuerza creadora. Es más, hacerlo y no pensarlo para ese fin.

Se hablan en los decretos para la regulación del graffiti, sobre estrategias pedagógicas con la finalidad de preservar el paisaje y el espacio público, pero no se habla de talleres, de manipulación de materiales. ¿Conoces campañas sobre esto?

Publico no lo hay es más privado, iniciativas de varias organizaciones porque hay bastantes, por ejemplo, AYARA que dan talleres y hay varias cosas.

Con mi grupo, en Soacha empezamos también a hacer ciertos proyectos que van relacionados con talleres, talleres de graffiti, break dance, de rap. Y en graffiti se enseñaban bastantes cosas como no solo el tema del Writing, de las letras sino también como la creación, estencil y también la parte productiva que es importante de resaltar ahí.

Se pueden hacer muchas cosas productivas, desde publicaciones, camisetas, agendas, muchas cosas que empezamos a explorar nosotros y las compartimos con varios chicos allá. El proyecto inicial se llamó casa CHA, que era un lugar donde estábamos dando talleres a muchos chicos, talleres gratuitos. Todo era autogestionado, que eso era lo más difícil.

Después comenzamos a trabajar con organizaciones no gubernamentales, las Naciones Unidas, la embajada de Estados Unidos, donde entrábamos en ciertos proyectos, pero ya a nivel social, entonces ellos nos patrocinaban nuestros proyectos.

Uno de estos proyectos, fue un muro de 200 metros que pintamos en tres ocasiones, en la entrada de Bogotá, por Soacha y la idea que allí llegaran los chicos que no sabían, con los chicos que, si sabían, los apadrinaran, los invitaran o simplemente que se reuniera gente a pintar. Esos eran patrocinados por ellos. Incluían talleres, porque había una parte formativa.

Entonces es más iniciativa propia que algo que piense el estado, creo igual que hoy por hoy en la alcaldía están patrocinando las escuelas hoy por hoy pero no estoy segura de eso.

Hace poco se hizo en la universidad pedagógica un diplomado, un diplomado de Hip-Hop.

¿Qué opinas que el graffiti sea un medio que transforma, que genera conocimiento, pero que no hace parte de la sociedad de consumo?

Si hace parte un poco de la sociedad de consumo, hay muchas cosas que salen del graffiti. A mí me gusta que consuman graffiti, pero cuando no es tan impulsado por agencias, sino sigue siendo independiente y la gente lo valora por eso, porque viene de la calle.

Hay grupos que están haciendo ese tipo de muestras de arte independiente y me gusta cuando la gente valora eso, no cuando se comercializa, sino algo más exclusivo que tiene en ese momento la oportunidad de adquirir algo y es lindo cuando alguien se lleva algo tuyo y lo valora, es de agradecer.

Pero no algo como tan de convocatoria y de que te escojan, es más que las personas del común de repente se interesen por algo tuyo, que te apoyen con una camiseta que tú la hiciste, es que la gente lo está viendo y saben quién lo hizo.

A través del graffiti, de tu experiencia con el graffiti, de la comunicación urbana ¿Cuál es la enseñanza que te queda a ti como ser humano?

Hay mucho más... siento que muta, yo estoy super agradecida, no sé qué estaría haciendo sino me hubiera quedado pintando, el graffiti me ha traído donde estoy, he tenido la oportunidad de viajar por un montón de lugares, de conocer cosas que no conocía, de compartir con un montón de gente, de conocer personas hermosas, de todos los estilos de todos los estratos de todo, ese acercamiento es genial, ha sido una buena excusa para recibir bastante.

Me pasa algo y es por ejemplo trabaje en una feria del libro y vendía strikers, y me parecía super emocionante cuando a gente se llevaba un stiker, me daba mucha emoción. Es muy lindo ver todo lo que hemos logrado.

¿Como ves al graffiti en el futuro, que visualización tienes de el como artista en los próximos años, que viene para el graffiti?

Fragmentos 3D, yo no sé qué va a pasar. Esta tan fuerte todo ahora, esta increíble, cada vez va a estar todo más invadido, no va a detenerse nunca

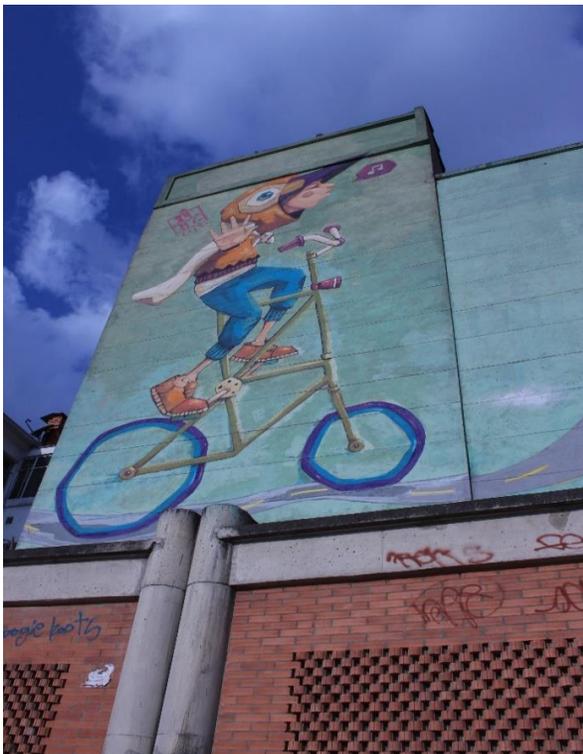
3.4 Análisis Gráfico Capítulo 3

Fotos Calle 26 con Américas, Bogotá. Fotógrafo: Camilo Rodríguez. 2015

Ilustración 67: Estos reflejan en cada parte del mundo, un pedazo de sus culturas y la hacen una cadena interminable de saberes y descubrimientos culturales.

(Tomada en Calle 26 con Américas, Bogotá 2015)

ILUSTRACIÓN 68

ILUSTRACIÓN 69

Ilustración 68 y 69: En la mezcla se crea la magia de la belleza urbana, no en el común denominador, sino en la amplitud de representaciones.

(Tomada en Calle 26 con Américas, Bogotá 2015)

ILUSTRACIÓN 70

ILUSTRACIÓN 71

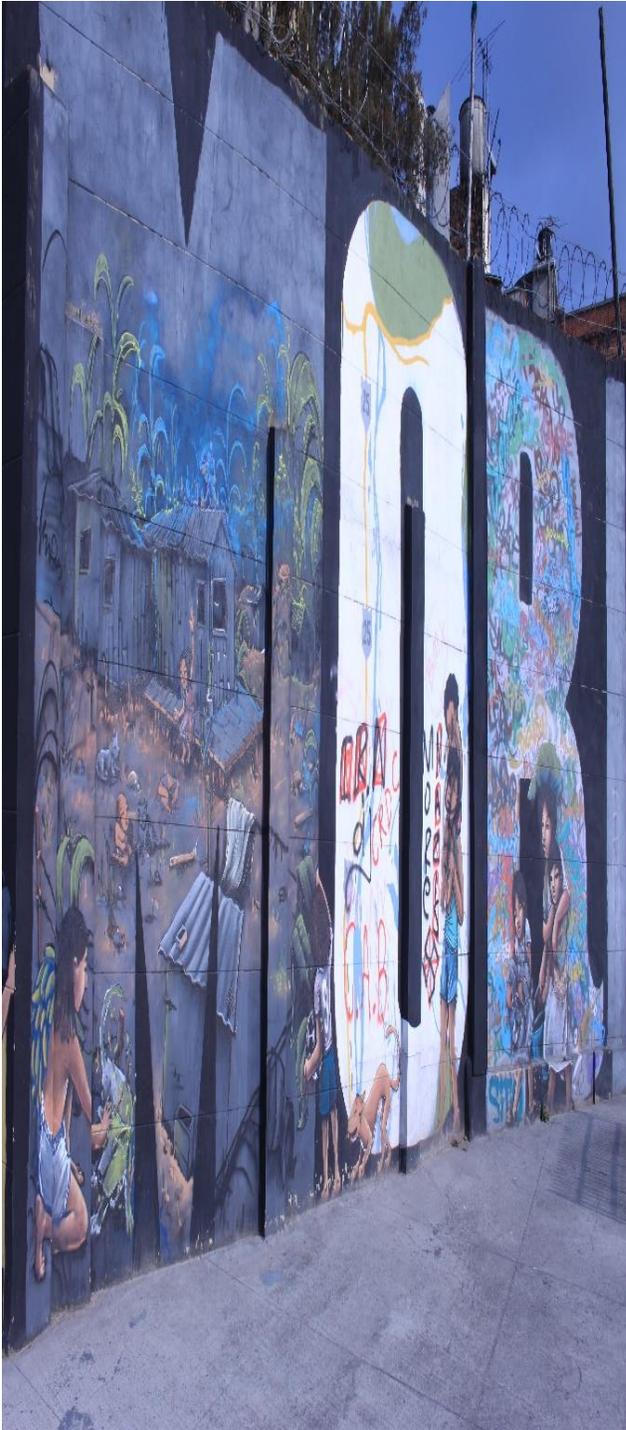
Ilustración 70 y 71: La eternidad de estas obras, ya no pasa por lo material y físico, sino por su carácter de especial en la energía que el artista y el ciudadano le incorporan.

(Tomada en Calle 26 con Américas, Bogotá 2015)

Ilustración 72: Vigoroso elemento para trasmutar artísticamente los paradigmas sociales del poder.

(Tomada en Calle 26 con Américas, Bogotá 2015)

ILUSTRACIÓN 73

ILUSTRACIÓN 74

Ilustración 73 y 74: En la experiencia del artista, este no solo se funde por medio de sus ideas, sino también se funde en la experiencia de quienes lo acompañan, dejando plasmado no solo su idea, sino la energía de todo el momento.

(Tomada en Calle 26 con Américas, Bogotá 2015)

Ilustración 75: Su lienzo es la calle y la calle es de todos, y sus invitados a la galería son todos.

(Tomada en Calle 26 con Américas, Bogotá 2015)

Ilustración 76: Escenarios semióticos urbanos. (Silva, 1987)

(Tomada en Calle 26 con Américas, Bogotá 2015)

Ilustración 77: Manifestación de lo que yo quería ver, y un poco también de lo que yo sentía a la hora de hacerlo, no era solo como ir a pintar para que otros vean, sino era mas como un desahogo propio. (Era, artista de grafiti).

(Tomada en Calle 26 con Américas, Bogotá 2015)

ILUSTRACIÓN 78

ILUSTRACIÓN 79

Ilustración 78 y 79: Descubrimiento del arte en el espacio urbano.

(Tomada en Calle 26 con Américas, Bogotá 2015)

ILUSTRACION 80

ILUSTRACIÓN 81

Ilustracion 80 y 81: Nuevos conceptos y miradas y porque no, nuevas formas de nombrar al mundo.

(Tomada en Calle 26 con Américas, Bogotá 2015)

ILUSTRACIÓN 82

ILUSTRACIÓN 83

Ilustración 82 y 83: Un estilo que surge en las prácticas de la calle, para después transformarse en una forma de vida.

(Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

ILUSTRACION 84: Coacción social en el representar, formas simbólicas en que se organiza cada sociedad en sus momentos de revelación.

(Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

ILUSTRACION 85: Locomoción hacia el mundo real que en cada tiempo nos pertenece.

(Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

ILUSTRACIÓN 86: Se pueden hacer muchas cosas productivas, desde publicaciones, camisetas, agendas, muchas cosas que empezamos a explorar nosotros y las compartimos con muchos jóvenes. (Era, artista de grafiti).

(Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

ILUSTRACIÓN 87: El corazón del artista refleja lo que está haciendo (Woe, artista de grafiti).

(Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

ILUSTRACIÓN 88: Yo estoy super agradecida, no sé qué estaría haciendo sino me hubiera quedado pintando, el grafiti me ha traído donde estoy. (Era, artista de grafiti).

(Tomada en Calle 26, Bogotá 2015)

4. Conclusión

Desde los inicios en mi acercamiento por el graffiti, muchos artistas que lo practican y lo elaboran por más de 10 años, me inspiraron en ver su arte como una forma clara y poderosa de hacer parte de la sociedad por medio de su expresión urbana, ver su lucha junto a los aerosoles no solo por una creación autóctona como siempre lo fue, sino por lograr también por medio de este una carrera, un camino para sus vidas.

Muchos siguen aún vigentes transformando las calles y en la búsqueda de sentido de ahondar y ser parte activa de nuestra sociedad, trabajo que ha logrado no solo el entendimiento de esta expresión en los ciudadanos, sino el entendimiento de ellos mismos por su arte y todo aquello que los rodea.

Cuando hablamos de transgresión en los muros, se hace hincapié en la pintada en el lugar público no permitido, lo cual pasa y varios artistas consagrados a este arte, denuncian algunas formas de participación erradas de este como irrespetuoso y en contra de lo que ellos como personas y artistas son, o el mismo hecho de dañar las calles rayando por rayar y con una mala intención. “Pasa a convertirse en contaminación visual, cuando hay mucha gente que no entiende que esto es algo de respeto, de decoración y no de vandalismo. Una calle la bombardean toda, entonces si un chico pinta, el otro pinta al lado, el otro encima y ahí no hay un orden, no hay algo que nos lleve por un camino sino lo hacen por hacer. Antes era una rebelión una forma de protesta, pero pintarle la casa al vecino es desquitarnos de una forma ordinaria, y dañamos nuestro criterio. Si hay más vandalismo y contaminación, que arte” (WOE, artista bogotano del graffiti).

Una mirada que cabe rescatar, para hacer este paralelo entre lo que es arte urbano y como este puede rosar con el vandalismo sino se tiene claro tanto para el artista como para el ciudadano hacia dónde va y de qué manera. Al artista urbano no le interesa irrespetar el espacio del otro, sino por el contrario lo llena en su inspiración compartir un mensaje diseñado y elaborado y dejar así esto que llamamos una huella de sentido.

Cabe también rescatar en esto, si es o no graffiti, si es o no vandálico, el proceso de los artistas, de los jóvenes que se emancipan y que toman de su tiempo y de su dinero todas las herramientas posibles para darle vida a un muro, más allá de la permisividad que tienen o no por parte del estado de cierto espacio, su esfuerzo por lograr algo con dedicación, técnica, forma y mensaje. Porque con esto también cabe preguntar, ¿se delimitan los muros para pintar, pero realmente se dan herramientas para una expansión de este arte? no solo se debe hacer control sobre la expresión urbana, sino también ver y rever formas de dar menos negativas, y si más herramientas y esperanza.

“Y al mismo tiempo en festivales de arte urbano del gobierno, tiene patrullas anti-graffiti, que van y borran los grafitis y pintan las paredes, eso existe y se sigue haciendo hoy en día. Qué tipo de construcción está haciendo el gobierno con la sociedad con los espacios, cuando al mismo

tiempo estas borrando y tapando un montón de voces, usan lo lindo del mural, lo decorativo, la belleza. Hipocresía". (Sasha Primo, artista argentino de Graffiti).

Se puede denotar más una transgresión por parte del estado mismo que del artista, al no haber oportunidades para el grafitero, al dejarlo en el limbo de la ilusión de pintar solo cuando conviene, en el acto de ofrecer solo con un interés propio y no con el de una comunidad, al permitir y borrar, denota un hecho claro en el juego de la calle y así también en el juego que debe emprender y aprender a jugar el artista urbano, un juego que no tiene mucho sentido. "Al estado no le interesa igual formar o generar reflexiones o pensamientos o activismos. Yo he dado talleres de muralismo, me encantaría dar más talleres y hacer murales participativos". (Sasha Primo, artista argentino de Graffiti).

Es importante entender un poco más el lado del artista urbano para dejar de estigmatizar en esta la idea de irrespeto, y creo que allí se podrá encontrar el valorpreciado de este, distintas maneras han surgido en esta experiencia de graffiti en sus artistas, en ser pioneros y dar forma por medio de talleres como el que por ejemplo mencionaba Sasha, quien ha enseñado talleres de muralismo y quien se muestra complacido no solo de enseñar, sino además de poder encontrar más maneras de generarlos, por medio de esto denota no solo la formación de nuevos artistas, sino también quien lo aprenda por curiosidad o hobby, el mundo cultural y artístico del graffiti, ampliando miradas, conceptos, puntos de vista.

"Con mi grupo, en Soacha empezamos también a hacer ciertos proyectos que van relacionados con talleres, talleres de graffiti, break dance, de rap. Y en graffiti se enseñaban bastantes cosas como no solo el tema del Writing, de las letras sino también como la creación, estencil y también la parte productiva que es importante de resaltar ahí". Era de rayo, artista de graffiti, Colombia.

Son innumerables las herramientas que puede ir generando el aprendizaje de un arte en la sociedad, en el caso del graffiti la pintada puede derivar hacia la música, el baile entre otras. Pero toda esta autogestión se agota y sobre todo por los recursos que vienen de parte de los artistas, campañas del estado sumarian significativamente a su desarrollo.

Este es un motor cultural muy grande que ha existido ya hace mucho tiempo y que si genera vínculos grandes con el devenir de generaciones de jóvenes, un motivador sin duda de encontrar un refugio en el arte del graffiti ya sea como experiencia personal, como elemento comunicacional, como manera creativa de enseñanza para más adelante desarrollar otros proyectos, y sobre todo como un catalizador de emociones para romper con la violencia y usar las armas de los aerosoles y los gritos de los muros para dejar plasmado el mensaje presente de lucha, de descontento, de agradecimiento, de vida.

ILUSTRACIÓN 89: La imagen es una creación del espíritu. No puede nacer de una comparación, sino del acercamiento de dos realidades más o menos alejadas. Cuanto más distintas y precisas sean las relaciones entre las dos realidades que se ponen en contacto, más intensa será la imagen y tendrá más fuerza emotiva y realidad poética. (Pierre Reverdy)

Fotografía: Camilo Rodríguez, Graffiti calle 26., Bogotá, Colombia 2016.

Y sin duda el graffiti forma parte de nuestro patrimonio, nos toma a la sociedad como protagonistas de sus pintadas, pues nada más y nada menos que somos los artífices de este colapso infinito de creatividad y color en estos artistas, mezclando sus ritos junto a su sociedad para explayar el mensaje para hacerlo real, ya que, sin una interconexión entre el ciudadano, el muro y el artista la magia no existiría. Todos en posiciones de apertura para recibirlo y más aún quienes se han decidido a entenderlo.

Todo un acto de culto que crea imagen, sensaciones, lenguajes, códigos, metáforas, mitos para así intervenir el espacio y hacerlo relacionar con el otro de forma libre. Movilizándose en ese ritual de tener el muro listo, los aerosoles, la calle en su clima y en su gente predispuesta para cada pintada, cada una trae un recuerdo y una imagen distinta pero un rito similar, algunas veces como cuentan los artistas la gente que va pasando le gusta permanecer y observarlos, otra se anima a poner música o cantar y hacer un momento de compartir con el otro, en energía circundante ya que tanto el transeúnte permaneciendo como el artista pintando se van retroalimentando uno a otro.

En la autenticidad de crear momentos y pintadas únicas, son momentos y muros transformados en esta oportunidad y nada más, ya que el muro puede desaparecer por una construcción, o la

interiorización del artista será otra en determinado momento y surgirá en su aerosol otra pintada, y quienes habitan esta calle determinada vivirán y permanecerán en este lugar más adelante relativamente.

Siendo todo pasajero y de instantes en el transitar de este mundo, el graffiti es un claro ejemplo de esa forma efímera de la vida, de nuestro pasar, en conjunción con el aura del arte que vive por sí sola, pero que así mismo está dada para brindar energía y no extinguirse, pero si transitar y seguir hacia la evolución, el entendimiento, la emancipación de quienes logran y se deciden a percibir en este arte el poder del grito de la calle, del espacio público, transformados en vitrinas de pensamientos de un mundo de una sociedad.

5. Bibliografía

- arte, D. (2015, marzo 23). *Distrito arte*. Retrieved from Distrito arte:
<http://www.distritoarte.com/alfredo-segatori-un-muralista-de-buenos-aires/>
- Benjamin, W. (2017). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La marca editora.
- Breton, A. (2012). *Manifiestos del surrealismo, traducción, prólogo y notas de Aldo Pellegrini*. Buenos Aires: Argonauta.
- Gari, J. (1995). *La conversación mural: ensayo para una lectura del graffiti*.
- Gari, J. (1995). *La conversación mural: ensayo para una lectura del graffiti*. Fundesco.
- Gubern, R. (1996). *Del bisonte a la realidad virtual*. Barcelona: Editorial Anagrama S.A.
- Habermas, J. (1999). *Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social*. Madrid: Grupo Santillana de ediciones S.A.
- Hall, E. T. (1989). *El lenguaje silencioso*. Madrid, España: Alianza Editorial Madrid .
- James Curran, D. M. (1998). *Estudios culturales y comunicación. Análisis, producción y consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo*. Barcelona, Buenos Aires, México.: Paidós.
- Johnson, G. L. (1980). *Metaforas de la vida cotidiana*. University of Chicago: Ediciones cátedra, colección teorema.
- Lizcano, E. (abril de 2006). *Metaforas que nos piensan, sobre ciencia democracia y otras poderosas ficciones*. ediciones bajo cero.
- Max Horkheimer, T. W. (1998). *Dialéctica de la ilustración, fragmentos filosóficos*. Madrid: Trotta.
- Silva, A. (1987). *Punto de vista ciudadano. Focalización visual y puesta en escena del Graffiti*. Bogotá: Publicaciones del instituto Caro y Cuervo. Series Minor XXIX.
- Walde, C. (2011). *Alfabeto Graffiti*. Barcelona: Gustavo Gili, SL.